

现代音乐教育丛书 李 罡 主编

中国流行 音乐通论

ZHONGGUOLIUXINGYINYUETONGLUN

尤静波 编著

大众文艺出版社

中国流行音乐通论

尤静波 编著

大众文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国流行音乐通论 / 尤静波编著. — 北京: 大众文艺出版社, 2008.12
(现代音乐教育丛书 / 李罡主编)
ISBN 978-7-80240-032-0

I. 中… II. 尤… III. 通俗音乐 - 研究 - 中国 - 现代
IV. J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 189874 号

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理
许可证号: MCSC.L-M/BK-LC/2008-B0345

书 名 中国流行音乐通论
主 编 李 罡
编 著 尤静波
策划编辑 陶 然
责任编辑 陶 然
装帧设计 葛 峰
出版发行 大众文艺出版社 发行部电话 84040746
地 址 北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号
邮 编 100009
经 销 新华书店
印 刷 北京市京津彩印有限公司
开 本 880×1230 1/16
印 张 83.0
字 数 1385 千字
版 次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷
定 价 255.00 元 (全 5 册)

版权所有 侵权必究

序

20 世纪 80 年代以来,我国当代流行音乐开始复兴,经过近 30 年的发展,如今已成为大众文化生活的重要组成部分。尤其是我国加入“世贸”以后,流行音乐日益呈现出产业化趋向,从而形成巨大的市场竞争力,更形成了诸多不同形式的文化业态。仅数字音乐,2007 至 2008 年度就预计达到 300 亿元的市场份额,这个数字让多年来由各级政府全力扶持的动漫业望尘莫及。

鉴于我国娱乐工业及数字音乐的飞速发展,流行音乐的教育却难尽如人意。在众多音乐学院纷纷开设流行音乐专业的新背景下,教材建设仍然成为束缚流行音乐教育发展的羁绊,而流行演唱、流行节奏、流行和声、流行合音、流行歌曲创作等新课程导入,以及爵士乐、摇滚乐、R&B 等新风格、新体裁的研究均面临着前所未有的挑战。很多活跃在教学一线的音乐教育家瞬间感受到了流行音乐教育的跟进是如此艰难,传统教学和实践严重脱节,教学上所面临的尴尬让刚刚开办不久且缺少研究能力的学校陷入困境。

北京现代音乐研修学院作为全国最早从事流行音乐教育的高等音乐学府,在十多年的教学实践中,始终把教材建设作为实现学科建设的重要手段,继 2004 年出版第一批教材以来,继续投入大量的财力和精力,致力于新学科的科研工作和教材建设,通过十几年的积累,目前已形成了一套相对完善的教材体系,其中《合音演唱训练教程》、《中国流行音乐通论》属国内首创,具有重要的学术开拓性;而《流行歌曲写作教程》、《流行歌词写作教程》也在内容上填补了流行音乐创作理论的空白,此外,“北音”还将出版内部交流的《国际音乐商务》、《艺人经纪》、《爵士和声》、《爵士乐历史》、《Hip-Hop 历史》、《摇滚乐的历史》等一大批教材,覆盖了流行音乐教育的诸多专业基础理论。而《流行音乐视唱教程》、《视谱唱词训练教程》主要针对学习流行音乐专业的学生的学习特点和行业实操性而编写。

鉴于当代流行音乐教育界教材匮乏的现状,我们愿意和全国各大音乐院校共同探讨、研究流行音乐教育的普遍规律,共同建立流行音乐的教材体系。本系列丛书的出版仅仅是抛砖引玉,希望更多的专家、学者能够投入到流行音乐学术研究和教材建设中来。也希望本

系列丛书的出版,能够为中国流行音乐教育带来学术研究新的突破,为各大音乐学院、艺术院校提供借鉴。

在这里,我要感谢我的各位同仁、同道。正是由于你们的努力和坚持,才有了“北音”的今天,才使得中国的流行音乐教育从无到有,从艰难的起点出发,走向未来。

中国大众音乐协会副主席

中国音乐剧研究会教学委员会副主任

中国电子音乐协会常务理事

中国民办教育协会常务理事

北京现代音乐研修学院院长

2008年9月18日于通州

绪论 中国流行音乐概述

中国流行音乐于20世纪20年代^①诞生于上海。当时,在这个中国最早的国际化大都市中,西洋古典音乐、美国的爵士乐、中国的民间小调、戏曲汇集于此,经过一段时间的融合逐渐于30年代形成了具有中国特色的流行音乐风格。

中国流行音乐的发展自20年代至今,历经80年,期间有过曾经的辉煌,也遭遇过曾经的尴尬;曾经被广大听众广为推崇,也曾经被视为精神污染的“毒源”,一路坎坷,如今终于得到社会的认可,并步入产业化发展轨道。

按地域划分,中国流行音乐大致可分为三大板块,分别为大陆、香港、台湾;按时间划分,大致可分为以下几个时期:第一个时期为20~40年代,主要集中在上海,被称为“时代曲”,是“时代曲”的发源时期;第二个时期为50~60年代,主要是“上海时代曲”南迁香港,集中在香港发展,是“上海时代曲”的延续发展时期;第三个时期为60年代中期至70年代中期,主要为台湾流行音乐崛起的时期,延续了“上海时代曲”和“香港时代曲”的一些特征,但是风格已呈现出台湾的本土特征;第四个时期为70年代中期至80年代,台湾爆发“民歌运动”,香港“粤语歌曲”兴起,港台流行音乐发生巨大转折,并步入繁荣;第五个时期为80年代内地流行音乐复兴时期,主要集中在北京、广州;第六个时期为90年代至今,港台、内地流行音乐同步发展。

中国流行音乐的发源始于作曲家黎锦晖。1927年,黎锦晖在上海创作了中国第一首流行歌曲《毛毛雨》,从而掀起了中国流行音乐的序幕,三四十年代,尤其是“抗战”的八年,上海流行音乐进入高峰期,并出现了一大批流行音乐作曲家、词作家和流行歌星,如作曲家黎锦光、陈歌辛、李厚襄、姚敏,词作家陈蝶衣等,歌星周璇、白虹、龚秋霞、姚莉、白光、张露等,其中周璇的歌声至今依然在华人世界中广泛流传。但是由于特殊的历史原因,该时期的流行音乐蒙上了“靡靡之音”的阴影,以致造成后来很多人对流行音乐的歧视。

新中国成立后,上海流行音乐南迁香港,但是在音乐风格上,基本保持着“上海流行音乐”轻柔曼妙的特征,姚敏、李厚襄、陈蝶衣、姚莉、张露等人先后从上海移居香港,并成为“香港时代曲”发展的重要力量,与此同时潘秀琼、葛兰、叶枫、刘韵等歌星成为“时代曲”的新生力量。自40年代末,流行音乐从上海南迁香港之后,内地出现了30年的流行音乐空白期,直到改革开放之后,内地流行音

^① 下文中未作特别标明的年代均为20世纪的年代。

乐再度复兴。

60年代中期,香港流行音乐逐渐衰退,台湾歌星迅速替代了香港歌星的位置,其中姚苏蓉的一曲《今天不回家》风靡港台、东南亚,由此台湾流行音乐异军突起,青山、谢雷、尤雅、邓丽君等歌星成为华语歌坛的中坚力量,台湾流行音乐正式登上华语流行乐坛的历史舞台。

70年代中期,是港台流行音乐的重要转折时期,它们逐渐摆脱了“时代曲”轻柔曼妙的特点,分别呈现出各自的特征。香港歌坛在许冠杰、顾嘉辉等人的领导下,使粤语歌曲得到迅速发展,成为流行歌坛的重要支柱;台湾歌坛在杨弦等人的歌声中爆发了“民歌运动”,年轻人纷纷拿起吉他,写自己的歌,唱自己的歌,使台湾原创歌曲得到迅速发展,校园民歌成为台湾现代流行音乐的新起点,一系列的创作歌曲,如《外婆的澎湖湾》、《蜗牛与黄鹂鸟》、《乡间的小路》等歌曲风靡一时。

进入80年代,香港、台湾流行音乐日益繁荣,生产方式和商业模式逐步成熟,呈现出群星璀璨的局面,如香港的谭咏麟、张国荣、梅艳芳、陈百强、钟镇涛、Beyond等,台湾的齐秦、王杰、赵传、童安格、周华健、姜育恒、张雨生、潘越云、潘美辰等。而此时,内地流行音乐也在改革开放的春风中得到复苏。首先是抒情歌曲取代了群众歌曲,随后港台歌曲迅速成为内地流行歌坛的主体,在港台歌曲的影响下,复苏后的内地流行歌坛相继诞生了毛阿敏、韦唯、苏小明、程琳、成方圆等一批歌星。

90年代,香港、台湾、内地出现三足鼎立现象,但是由于港台歌星先入为主,他们在内地的影响力要远远大于内地歌星。与此同时,两岸三地流行音乐同步发展,中国流行音乐得到全面繁荣。

进入21世纪,中国流行音乐加大了与国际接轨的步伐,欧美风格开始成为华语歌坛的主流,R&B、Hip-Hop、Rap、流行摇滚等新型风格开始成为乐坛新风,台湾的陶喆、周杰伦、蔡依林,香港的谢霆锋、潘玮柏、容祖儿,内地的胡彦斌、“超女”等新一代歌星开始成为华语歌坛的中坚力量。与此同时,香港、台湾、内地流行音乐的差异日益减少,三地之间已经很难划分具体界限,华语歌曲得以大统,中国流行音乐得到基本统一,并且正在成为世界流行乐坛的重要组成部分。

目 录

序	李 罡(1)
绪论 中国流行音乐概述	(1)
第一章 中国流行音乐的起源	(1)
第一节 背 景	(1)
第二节 中国流行音乐的发源地——上海	(1)
第三节 中国流行音乐的来源	(2)
1. 学堂乐歌	(2)
2. 民族音乐	(3)
3. 爵士乐	(4)
4. 西洋乐	(4)
第四节 中国流行音乐的产生	(5)
第二章 中国早期流行音乐(1927~1936)	(7)
第一节 黎锦晖及其音乐创作	(7)
1. 黎锦晖生平	(7)
2. 黎锦晖的音乐创作	(11)
(1) 儿童音乐	(12)
(2) 流行音乐	(16)
(3) 爱国歌曲	(22)
第二节 早期流行音乐的风格倾向	(23)
1. 流行歌曲	(23)
2. 进步歌曲	(23)
第三节 许如辉、黎明晖、王人美等代表人物	(26)

第三章 上海流行音乐(1937 ~ 1949)	(30)
第一节 背景	(30)
第二节 上海爵士乐队	(31)
第三节 上海流行音乐的风格倾向	(34)
1. 西洋风格	(34)
2. 民族风格	(35)
3. 艺术风格	(35)
第四节 上海流行音乐的音乐语言分析	(36)
1. 歌词题材及手法	(36)
2. 音乐语言及手法	(38)
3. 演唱风格分析	(42)
第五节 上海流行音乐的传播方式	(43)
1. 电影	(43)
2. 广播	(44)
3. 唱片	(45)
4. 歌舞厅	(46)
第六节 黎锦光、陈歌辛、周璇等代表人物	(47)
第四章 香港流行音乐	(75)
第一节 背景	(75)
第二节 香港流行音乐的来源	(76)
1. 时代曲	(76)
2. 粤曲、粤剧	(77)
3. 欧美流行歌曲	(78)
第三节 “时代曲”南迁香港(50年代)	(79)
1. “百代”及其他唱片公司	(79)
2. 音乐风格的转型	(80)
3. “西曲中词”的创作特征	(80)
4. 创、编分离的制作模式	(82)
5. 姚敏、李厚襄、陈蝶衣等代表人物	(83)

第四节 香港流行音乐的转型(60年代).....	(90)
1.背 景.....	(90)
2.“时代曲”的继续发展	(92)
3.“工厂妹”文化	(92)
4.“时代曲”的戏曲化发展	(93)
5.“披头士”及乐队潮流	(93)
6.台湾国语歌曲的冲击	(94)
7.“时代曲”的没落	(95)
8.静婷、叶枫、蓓蕾、刘韵、顾媚等代表人物	(95)
第五节 香港粤语歌曲的兴起(1974~1983)	(97)
1.背 景.....	(97)
2.许冠杰、顾嘉辉及粤语歌曲的兴起.....	(98)
(1)许冠杰及其音乐创作	(99)
(2)顾嘉辉及其音乐创作	(101)
3.粤语歌曲的传播方式	(104)
(1)电视剧	(104)
(2)综艺节目	(105)
(3)电台和 DJ	(105)
(4)排行榜	(106)
(5)新秀比赛	(106)
(6)电 影	(106)
(7)演唱会	(107)
4.粤语歌曲的创作特征	(107)
(1)日曲粤词	(107)
(2)新派词风	(107)
5.黄霑、郑国江、卢国沾、黎小田等代表人物	(109)
第六节 80~90年代香港流行音乐	(114)
1.香港流行音乐的全盛时期	(115)
2.乐队潮流及非情歌路线	(116)
3.“四大天王”及造星时代	(119)

第五章 台湾流行音乐	(124)
第一节 背景	(124)
第二节 台湾流行音乐的来源	(124)
1. 传统民谣	(125)
2. 时代曲	(125)
3. 日本歌曲	(126)
4. 英文歌曲	(126)
第三节 台湾流行音乐的崛起(1965 ~ 1975)	(126)
1. 背景	(126)
2. 本土风格的形成	(127)
(1) 轻快、明朗曲风	(127)
(2) “哭调”唱腔	(127)
3. 乐坛发展趋向	(127)
(1) 歌手寻求海外发展	(127)
(2) 英文歌曲翻唱热潮	(128)
4. 传播方式	(128)
(1) 唱片	(128)
(2) 广播	(128)
(3) 电影	(129)
(4) 电视	(129)
5. 左宏元、庄奴、翁清溪、刘家昌、邓丽君等代表人物	(129)
第四节 民歌运动(1975 ~ 1981)	(137)
1. 背景	(137)
2. 杨弦和《中国现代民歌集》	(138)
3. 民歌运动的高涨	(140)
4. 校园歌曲	(142)
(1) 金韵奖	(142)
(2) 民谣风	(145)
5. “民风乐府”和“天水乐集”	(147)
6. 民歌运动的影响及意义	(148)
7. 李寿全、李泰祥、梁弘志、叶佳修、蔡琴、齐豫等代表人物	(148)

第五节 台湾流行音乐的繁荣(80年代).....	(158)
1.背景	(158)
2.台湾流行音乐的蜕变.....	(158)
(1)滚石唱片公司	(158)
(2)罗大佑及其音乐创作	(159)
(3)苏芮和《搭错车》	(164)
3.唱片业的繁荣	(165)
4.音乐创作与制作的成熟	(166)
5.台语歌曲的变革	(172)
(1)台语歌曲的捆绑时代	(172)
(2)新台语歌曲的发展	(173)
6.80年代台湾流行音乐小结	(174)
第六节 90年代以来台湾流行音乐.....	(176)
1.概述	(176)
2.陶喆及R&B潮流	(177)
3.流行摇滚的盛行	(179)
4.周杰伦及其音乐创作	(179)
5.90年代以来台湾流行音乐小结	(183)
 第六章 80年代以来内地流行音乐	(185)
第一节 内地流行音乐的复兴(1979~1985)	(185)
1.背景	(185)
2.抒情歌曲的兴起	(186)
3.港台歌曲的影响	(188)
4.小结	(192)
(1)音像业的发展	(192)
(2)创作与制作的模仿	(192)
(3)文艺团体的介入	(192)
(4)流行音乐的讨论	(193)
(5)谷建芬、付林等代表人物	(193)
第二节 内地流行音乐的崛起(1986~1990)	(195)
1.背景	(195)

2. 1986年,重要转折年	(196)
(1)“让世界充满爱”第一届百名歌星演唱会	(196)
(2)通俗唱法登堂入室	(200)
2. 中国摇滚乐的崛起	(200)
3. “西北风”的盛行	(203)
4. 小 结	(204)
(1)创作走向繁荣	(204)
(2)“囚歌”的风行	(205)
(3)代表人物及作品	(205)
第三节 内地流行音乐的繁荣(90年代)	(206)
1. 背 景	(206)
2. 造星运动	(207)
3. 摇滚乐的繁荣	(207)
4. 校园民谣的盛行	(209)
5. 新世纪音乐的探索	(210)
6. 小 结	(212)
(1)风格多样化	(212)
(2)流行乐坛的分裂	(213)
(3)自费歌手	(213)
(4)世纪末的萧瑟与苍凉	(214)
(5)制作群体年轻化	(214)
(6)代表人物及作品	(214)
第七章 21世纪初的中国流行音乐	(216)
1. 网络音乐的兴起	(216)
2. 音乐风格国际化趋向	(217)
3. 流行音乐娱乐化趋向	(217)
4. “中国风”及其影响	(218)
5. 小 结	(218)

附录一	历届“香港十大中文金曲奖”获奖名单(1978~2004)	(219)
附录二	历届“台湾金曲奖”获奖名单(1990~2008)	(240)
附录三	谱例索引	(254)
附录四	参考文献	(257)

第一章 中国流行音乐的起源

中国流行音乐于 20 世纪 20 年代诞生于上海,它是在中国传统民间小调和地方戏曲的基础上,吸收了美国爵士乐、百老汇歌舞剧等西方流行音乐元素发展而来。

第一节 背景

中国流行音乐的发展是中国近现代音乐史上的一个重要篇章。“鸦片战争”以来,在清王朝的腐败统治下,在西方资本主义列强的大肆侵略下,社会运动层出不穷。1911 年,“辛亥革命”推翻了清朝政府,结束了二千多年的封建统治,沉重打击了帝国主义的侵略势力。但是,由于资产阶级革命派的软弱性和妥协性,最终革命的胜利果实被袁世凯篡夺。

此后,资产阶级新文化和封建阶级的旧文化斗争日益深化。1919 年,五四新文化运动的爆发使中国的新文化发展得到全面推进。值此前后,我国的新民歌、地方戏曲、说唱音乐、民族器乐等民族音乐获得迅速发展;与此同时,受到西方文化的影响,西洋音乐陆续传入中国,学堂乐歌在社会上造成广泛影响。

20 年代后期,随着西方文化的进一步影响,我国最早形成国际大都市面貌的上海开始出现了大量的爵士乐等西方流行音乐形式。中国流行音乐在民歌、戏曲等中国民族音乐的基础上,吸收了西方流行音乐元素,开始获得发展。

第二节 中国流行音乐的发源地——上海

上海,是 19 世纪八九十年代以来中国最繁华的城市。自 1842 年《南京条约》签订,上海开埠以后,它迅速成为中国最重要的贸易中心,外资纷纷涌入,设立码头、开办银行。1845 年到 1849 年的五年间,英国、法国和美国先后在上海划定租界。此后 80 年间,上海慢慢的呈现出了资本主义商业化都市特征,从而使其逐渐成为中国最重要的贸易港口和主要的金融中心、工业中心,到了 20 世纪 20 年代,它已基本形成国际化大都市面貌。

19 世纪末,上海成为一个奇妙的“洋场”,洋货、洋房、洋人、洋气充斥着整个上海,西洋事物的传入使中国人大开眼界,称奇不绝,人称“水能自来、灯赛月亮、钟能自鸣、铁管冒电”。在这个繁华的

都市中,洋楼耸立、街道宽敞、车水马龙、商店林立、货物堆积,餐馆、茶馆、烟馆、妓院、戏院、书院争奇斗艳。从此,上海便有了极乐世界、海上乐园、不夜城、繁华地、安乐窝、销金窟、醉梦乡等众多名号,被誉为“东方的巴黎”。

20年代之前,上海的市民娱乐主要集中在几家戏院,梅兰芳等人纷纷在上海走红。在戏院、茶馆和饭店中,随处可以听到各种地方戏曲和民间小调。五四运动后,上海成为新文化运动的主要阵地,新

20年代上海外滩

文明、新文化思想开始在上海得到广泛传播。和音乐文化有关的是,美国的爵士乐、好莱坞电影在上海日益受到人们的青睐;流行交际舞成为公共交往的重要手段,随之乐队纷纷出现,成为重要的伴舞形式。

与此同时,美国爵士乐正值发展高峰,新奥尔良爵士在美国造成广泛影响,好莱坞电影日益发展,歌舞片日益兴盛,这些来自美国的流行音乐元素都对中国的流行音乐的诞生产生了重要影响。

受到殖民文化的影响,到了20年代,在这片“十里洋场”的上海滩,市民的文化生活中开始出现了流行音乐的需求,流行音乐开始在这个中国最早的国际化大都市中萌芽。它在中国音乐文化的基础上,受到美国流行音乐的影响,开始日益成长。

第三节 中国流行音乐的来源

1. 学堂乐歌

学堂乐歌是随着中国新式学堂的出现而诞生的一种歌曲形式,是中国近代新音乐发展的重要标志。

20世纪初,在“维新派”新思潮的影响下,清政府废除了科举制度,兴办新式学堂。在新式学堂的课程设置中,开设了“乐歌课”,教学内容主要以教唱歌曲为主。起初,“乐歌课”并未得到重视,直到1912年,“乐歌课”才被作为必修课列入普通学校及师范学校的学制。

在创作上,当时的学堂乐歌基本上都是采取“选曲填词”的方法,即借用西方或日本曲调,填上中国词,很少有中国作者自己创作的曲调。

在新文化运动之前,学堂乐歌的社会影响力并不大,1919年后,经新文化运动的推广,学堂乐歌除在学校演唱外,在群众中也开始广泛流传。其中沈心工、李叔同等人对学堂乐歌的发展产生了重要影响。沈心工(1840~1947)在1904~1913年间,先后编写了《学校唱歌集》(共三集)、《重编学校唱

歌集》(共六集)和《民国唱歌集》(共四集)等教材,对学堂乐歌的发展作出了重要贡献。李叔同(1880~1942),早年留学日本,主修绘画,兼修音乐,1910年回国后一直从事教育事业,1915年出家为僧,法号“弘一”。李叔同一生编写歌曲70多首,其中影响较大的有《送别》^①、《春游》(自己作词作曲、三部合唱)、《西湖》等。

学堂乐歌作为中国近现代音乐史中“新音乐”的代表,它使集体歌唱这一音乐形式在中国社会深入人心;通过学堂乐歌的启发,西方音乐理论和技术开始在中国得到传播,尤其促进了新音乐形式——流行音乐的诞生。学堂乐歌的大众性、普及性和流行音乐的特性基本相似,它为中国流行音乐的发展奠定了重要基础。孙继南教授在他的《黎锦晖与黎派音乐》一书中写到,“第一版《毛毛雨》^②唱片的片心中标有‘学堂新歌’字样,似乎反映了作者当初曾采用旧音乐形式探索爱情‘新乐歌’的创作初衷”^③。由此可见,学堂乐歌对于中国早期流行歌曲创作的影响是十分显著的。

2. 民族音乐

民歌、戏曲、说唱、民族器乐都是中国传统音乐文化的重要代表,它是几千年中华优秀传统文化的重要体现。

中国民歌是反映中国劳动人民生活、生产的重要写照,具有悠久的历史。中国幅员辽阔,各地民歌风格各异,其中对中国流行音乐影响较大的民歌素材主要是具有小调色彩的城市民歌,其内容主要以反映城市群众对当时的生活、政治斗争的看法等,虽然很多新民歌和城市小调在内容上随着时代的变化而变化,但是曲调基本上都是源自传统民歌,如《五更调》、《孟姜女》、《银绞丝》、《苏武牧羊》、《哭七七》、《无锡景》、《茉莉花》等曲调,都曾被填上不同歌词传唱。与此同时,受到一些剥削阶级的影响,在反映城市生活的城市小调中也出现了一些庸俗、低级的作品,如《十八摸》、《打牙牌》、《知心客》等歌曲^④。这些新民歌和城市小调在中国早期流行音乐中体现出了较大的影响,如早期流行歌曲《天涯歌女》、《四季歌》等作品均由苏州民歌改编而来,再如《月圆花好》、《叹十声》等歌曲也都具有显著的民间小调色彩。

戏曲、说唱是中华民族文化的精髓,在中国民间具有深厚的根基。因而,中国听众在接受西洋音乐的同时并未丢弃传统的戏曲、曲艺,在早期流行歌曲中很多作曲家便将戏曲、说唱融入其中,成为中国流行音乐的来源之一。其中,在说唱音乐方面,苏州弹词、京韵大鼓的影响较大;在戏曲方面,京剧、越剧、黄梅戏的影响较大。例如《拷红》、《埋玉》、《兰闺寂寂》、《五月的风》、《难民歌》等歌曲,就均为带有浓郁戏曲、曲艺风格的流行音乐作品。

① 《送别》是李叔同根据其在日本留学期间听到的作品《旅愁》的曲调填词而成,而该曲的原曲调却又是日本作者犬童求溪根据美国作曲家奥德威的作品《梦见家和母亲》填词而成。

② 《毛毛雨》为中国第一首流行歌曲,黎锦晖词曲。

③ 孙继南著《黎锦晖和黎派音乐》,上海音乐学院出版社出版,162页。

④ 汪毓和编著《中国近现代音乐史》,人民音乐出版社出版,64~65页。

民族器乐也是中国民族民间音乐的重要组成部分,尤其是民族器乐合奏,在中国音乐伴奏中体现出了重要作用。辛亥革命以后,上海出现了一批新型民乐团体,如“中华音乐会”(1919年成立)、“国乐研究社”(成立于1920年)、“大同乐会”(成立于1920年)、“乐林国乐社”(成立于1923年)等^①,这些团体对中国民族音乐的发展都曾产生了重要影响。20年代后期,随着流行音乐的萌芽,一些中国作曲家开始尝试流行歌曲创作,但是很多作品依然采用民乐队伴奏,二胡、古筝、扬琴、琵琶等乐器的声音在早期流行歌曲中时常出现。因此,民族器乐在中国早期流行音乐的编曲、伴奏中起着很大的作用,如《天涯歌女》、《千里送京娘》等歌曲都采用了民乐伴奏。

综上所述,中国民族音乐是中国流行音乐的重要根基,它是中国流行音乐区别于西方流行音乐的重要标志。

3. 爵士乐

爵士乐是美国流行音乐的重要代表,其兴起于19世纪末20世纪初,诞生于美国新奥尔良。20世纪20年代,美国爵士乐迎来发展高峰,在美国造成广泛影响。随着美国爵士乐影响的扩大,它于20年代前后传入上海。由于早期爵士乐具有典型的舞蹈性节奏,适于伴舞,因此它很快在上海的歌舞厅中流行开来,并且通过唱片等形式得到传播。与此同时,在崇洋思想日益高涨的背景下,好莱坞电影也随之传入上海,好莱坞电影中爵士乐伴随着歌舞的表演,在上海民众中产生极大影响。歌舞表演也从此和流行歌曲一起成为中国流行音乐的重要形式。

受到爵士乐的影响,一些作曲家开始尝试流行歌曲创作,他们在音乐中逐渐融入爵士乐元素,尤其是在编曲上,采用爵士乐队伴奏,爵士化的和声概念也逐渐在中国作品中体现出来。在节拍上,也受到爵士乐的影响,广泛采用2/4拍^②,形成轻快而富有律动感的节奏特征。受到爵士乐的影响,一些新式的流行歌曲在和声、节奏上和中国传统音乐形成了鲜明对比,中国流行音乐的概念也正因为融入了爵士乐元素而变得更加确定,因此,爵士乐是催生中国流行音乐的最重要的元素。正因如此,三四十年代的流行歌曲中出现了大量具有爵士风格的流行音乐作品。

4. 西洋乐

五四新文化运动之后,一些世界知名音乐家也从俄国、意大利、加拿大、波兰等国家纷纷来到中国演出,使西洋乐在中国得到迅速发展^③。西洋乐传入中国后,随着专业音乐教育机构的建立,它开始出现在学校专业音乐教育中,如乐理、和声、作曲、声乐、钢琴、小提琴等西洋音乐理论和乐器开始被设为音乐科的主要课程,其中于1919年建立的上海专科师范学校音乐科和1927年建立的“上海国立音乐院”(1929年改组为“国立音专”)的影响较大。受到西洋乐的影响,一些作曲家在尝试创作

① 汪毓和编著《中国近现代音乐史》,人民音乐出版社出版,82~83页。

② 盛行于20世纪30年代之前的早期新奥尔良爵士乐的特征之一就是广泛采用2/4拍。

③ 汪毓和编著《中国近现代音乐史》,人民音乐出版社出版,94~96页。

流行歌曲的同时,也采用西洋乐进行配器,有些作曲家也借用艺术歌曲的方式来创作流行歌曲。例如,《恋之火》、《永远的微笑》、《恨不相逢未嫁时》等作品的编曲均体现出西洋乐的影响。

第四节 中国流行音乐的产生

20年代,繁荣的上海成为新文化发展基地,成为西方文化进入中国的重要窗口,同时也成为中国新音乐发展的主要阵地。音乐会在上海“工部局乐队”演出的带动下,很快和夜生活联系起来。爵士乐和江南丝竹相互结合,歌词内容受到新文化思想的影响越来越多的流露出新时代气息,歌舞表演也日益受到上海市民的青睐,美国流行音乐形式成为上海人崇尚的主要对象。在这歌舞升平的文化背景下,一些更加迎合普通市民的大众化歌曲开始风靡上海。

20年代年前期,上海虽然流露出一些流行音乐的发展迹象,但是基本上都是以外来音乐形式为主,城市小调、戏曲、曲艺依然是市民文化消遣的主要对象。1927年前后,黎锦晖受到外来流行音乐和歌舞表演的影响和启发,他开始尝试大众化情歌创作,并于1927年创作了中国第一首流行歌曲——《毛毛雨》,掀开了中国流行音乐的序幕。

例 1-1 《毛毛雨》

毛 毛 雨

(黎明晖演唱)

1=G $\frac{4}{4}$

黎锦晖词曲

中速

mp
(0 1 0 1 0 2 1 | 1 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1 | 2 1 2 3 5 5 | 0 5 0 5 1̇ -) | *mf* 1 3 2. 3 |

1. 毛 毛 雨,
2. 毛 毛 雨,
3. 毛 毛 雨,
4. 毛 毛 雨,

1 2 3 1 2 6̣ | 5̣ - - - | 1 3 2. 3 | 2 3 2 1 6̣ 5̣ 4̣ 6̣ | 5̣ - - - | 2 2 3 1 - |

下 个 不 停, 微 微 风 吹 个 不 停。 微 风
不 要 尽 为 难, 微 微 风, 不 要 尽 麻 烦。 雨 打
打 湿 了 尘 埃, 微 微 风, 吹 冷 了 情 怀。 雨 息
打 得 我 泪 满 腮, 微 微 风 吹 得 我 不 敢 把 头 抬。 狂 风

6̣ 7̣ 6̣ 5̣ 4̣ 5̣ 6̣ 1 | 5̣ - 5̣. 3 | 2. 1 6̣ 1 2 3 | 1 - - - | 1 3 2. 3 |

细 雨 柳 青 青, 哎 哟 哟! 柳 青 青。 小 亲 亲!
风 吹 行 路 难, 哎 哟 哟! 行 路 难。 年 轻 的 郎,
风 停 你 要 来, 哎 哟 哟! 你 要 来。 心 难 耐,
暴 雨 怎 么 安 排? 哎 哟 哟! 怎 么 安 排? 莫 不 是,

《毛毛雨》最初于1928年由百代唱片公司录制,由黎明晖演唱,明月音乐会伴奏,采取民族乐器伴奏,风格倾向于民间小调特征;1934年,百代公司再次翻录该曲,依然由黎明晖演唱,由百代音乐团伴奏,采用中西乐混合伴奏,风格倾向于狐步舞曲。

《毛毛雨》从整体看,它是一首中国民族音乐手法和西洋音乐元素相结合的作品。从旋律上看,它具有典型的民间小调特征,但是在伴奏方面则采用了当时在上海盛行的西式乐队,节奏上呈现出了一些西方流行音乐的特征。在演唱上,该曲的首唱者是黎锦晖之女黎明晖,演唱方法基本上延承了传统的民间小调唱法,嗓音直白、尖细。鲁迅先生曾在当年将这种演唱形容为“捏死猫”的“鸡猫子腔”。在歌词方面,黎锦晖打破了封建礼仪的束缚,大胆地写出了男女之间的纯朴爱情(在当时被称为“家庭爱情歌曲”),体现了“新文化运动”后,新女性突破长期封建思想束缚的觉醒,因此受到了广大平民听众的喜爱。但是当歌曲得到广泛流传的同时,它和它的作者却遭到了社会各界的批评与指责,引起众多的非议。

《毛毛雨》唱片(1928年版)

《毛毛雨》唱片(1934年版)

尽管如此,黎锦晖面对着来自各方面的舆论和压力,依然执着地研究流行歌曲创作,并于1928年将《毛毛雨》交由百代公司录制成唱片发行。此后,黎锦晖创作了一大批流行歌曲,如《妹妹我爱你》、《桃花江》、《落花流水》、《人面桃花》等,为中国流行音乐的产生做出了巨大贡献。

流行音乐的诞生,是“五四运动”以来新文化思想在中国广泛传播的结果,它是中国近现代音乐史上新音乐改革的重要体现。

第二章 中国早期流行音乐(1927 ~ 1936)

中国最早的流行音乐大多数都是以流行歌曲为主,器乐作品相对较少。流行歌曲,它是根据英文“Popular”翻译而来,最初,它在上海刚刚兴起时,被称为“摩登歌曲”,意指现代的、时髦的歌曲。就像“摩登”(Modern)这个词一样,流行歌曲是一种舶来品,它是来自欧美的一种现代音乐形式。实际上“Modern”和“Popular”这两个词在当时都充分说明了流行歌曲的属性,它是一种时髦的、现代的、广受群众喜爱的、大众化的歌曲。

中国流行音乐的第一个发展阶段主要集中在二三十年代,该时期是中国早期流行音乐的成长期,从《毛毛雨》的诞生到“抗战”爆发,十年间,流行歌曲在社会上产生了广泛影响。

第一节 黎锦晖及其音乐创作

黎锦晖

黎锦晖(1891~1967),中国流行音乐的奠基人,素有“中国流行音乐之父”的称号。他在20年代后期创作了中国第一批“家庭爱情歌曲”(即当时的流行歌曲),又创办了中国第一个歌舞表演团体“明月歌舞团”,他的音乐创作和音乐活动为中国流行音乐的发展奠定了重要基础。他不仅在中国近现代音乐史上具有重要影响,同时在文学史、戏剧史和教育史上都占有重要地位。

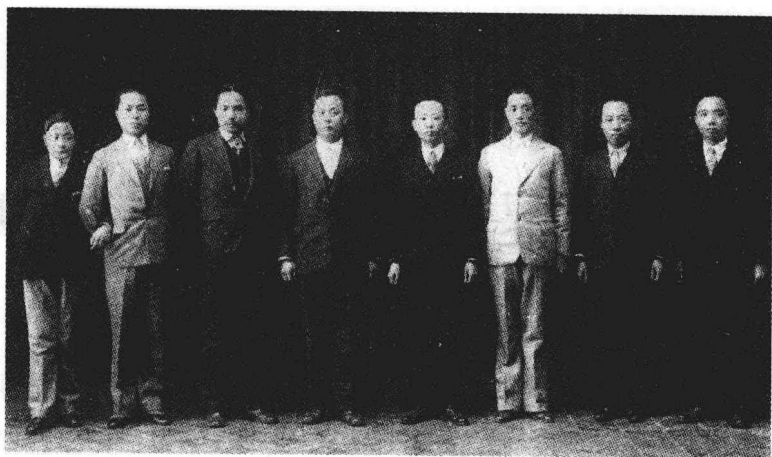
1. 黎锦晖生平^①

黎锦晖,字均荃,1891年出生于湖南湘潭城郊石印乡白竹村,家有兄弟姐妹11人,他在家排行第二。他的父亲黎培奎是晚清秀才,其8个儿子在中国近现代历史上都具有很大的影响,人称“黎氏八骏”^②。黎锦晖在二三十年代创作了大量的儿童歌曲及流行歌曲,其经常采用笔名发表作品,常用的笔名有:均荃、傲非、巾卉、什么、圣漠、李金慧、秦淮碧、金玉谷^③、黄宝山、黎明美等。

① 本文“生平”主要参考了孙继南著《黎锦晖和黎派音乐》(上海音乐学院出版社)一书的第一章“曲折的人生道路”。

② 黎氏八兄弟按排行分别为:黎锦熙(1890~1978),著名语言学家,原北京师范大学文学院院长,曾为中国的文字改革做出巨大贡献;黎锦晖(1891~1967),音乐家,中国流行音乐之父;黎锦耀(1895~1953),地质矿冶学家,曾任湖南工业厅高级工程师;黎锦纾(1899~1954),教育家,曾任人民教育出版社副总编;黎锦炯(1901~1981),铁路桥梁专家,曾任北京大学工学院土木系主任、教授;黎锦明(1906~1999),左翼作家,黄埔军校二期毕业;黎锦光(1907~1993),著名作曲家,曾创作《夜来香》、《香格里拉》等作品;黎锦扬(1915~),著名美籍华人作家,是继林语堂之后以英文写书称著于西方文坛的华裔作家之一。

③ 1936年前为黎锦晖笔名,1936年后,其七弟黎锦光承用该笔名,如《拷红》、《夜来香》等歌曲的署名金玉谷,均为黎锦光。

黎氏八骏

(左起:黎锦扬、黎锦光、黎锦明、黎锦炯、黎锦纾、黎锦耀、黎锦晖、黎锦熙,1930年)

黎锦晖从小受到中国民间音乐和戏曲的影响,从小接触古琴和吹、拉、弹、打等乐器,熟知湘剧、汉剧、昆曲、花鼓戏等戏曲。中学时,受到“学堂乐歌”影响;后来学过一些西洋音乐理论。1905年,他考入韶山西部的一所新式学堂——韶潭高等小学堂,半年后毕业考入湘潭初级中学;1909年中学毕业,考入国立湖南优级师范学堂,并被湖南省教育会主办的单级师范教练所聘为兼职乐歌教员。1912年,他来到北京,任《大中华民国日报》编辑和主笔。1914年,黎锦晖返回家乡湖南,在其兄锦熙组织的“弘文图书编译社”创办的《公言》刊物任编辑,编写小学教科书及绘制插图。同年秋,他在长沙有名的明德、修业、周南、广育四所学校兼任乐歌教员,并开始尝试采用民间乐曲填词,编写教材。1916年,黎锦晖重返北京。1919年,他参加到其兄锦熙发起的“国语统一运动”中,并成为教育部国语统一筹备委员会首批成员之一。1919年,黎锦晖加入由蔡元培任会长的“北京大学音乐研究会”并担任“潇湘乐组”组长。

“五四运动”后,黎锦晖开始投入到推广新文化、新音乐运动中。1920年,北洋政府教育部实施“新学制课程标准”,黎锦晖编写的《新小学教科书·国语读本》经教育部审定,于1923年由中华书局出版发行,其中很多关于儿童题材的课文,后来均成为其儿童音乐创作的重要来源。

1921年,黎锦晖南下上海,任教育部国语读音统一会“上海国语专修学校”教务主任,后任校长。期间,他提倡“学国语最好从唱歌入手”,并开始创作儿童歌曲,其中著名的《老虎叫门》就创作于该时期。随后,一大批儿童歌舞剧相继问世。1922年,黎锦晖创作的儿童歌舞剧《葡萄仙子》和歌舞表演曲《可怜的秋香》、《寒衣曲》相继被灌成唱片,并在此时他正式打出了“明月音乐会”的旗号。

1922年,黎锦晖创办著名的儿童周刊《小朋友》,影响甚广。此后,他的大部分儿童音乐作品先后通过《小朋友》陆续发表。1926年,中华书局发生工潮,“语专”停办,他辞去原来的一切职务,开始全心投入中国歌舞事业。

1927年,黎锦晖创办了中国第一所专门培养歌舞人才的“中华歌舞专门学校”,亲任校长。同年

儿童歌舞剧《三蝴蝶》剧照

7月,黎锦晖以“歌专”为主体,在上海发起了规模盛大的“中华歌舞大会”,由他创作的《总理纪念歌》、《麻雀与小孩》、《落花流水》、《可怜的秋香》、《月明之夜》、《三蝴蝶》等作品引起巨大反响,初演四天,轰动全市。虽然,在节目质量上受到了大众的肯定,但是在“大革命”失败的社会背景下,在经济和政治压力下,“歌专”在不到一年后被迫停办。

随后,他又开办了一所“美美女校”,以原来“歌专”的师生为基础,又吸收了钱萼萼、王人美、王人艺等演员,并排练了多套表演节目。不久,“美美女校”结束,黎锦晖继而创办了中国最早的商业化歌舞表演团体——中华歌舞团。歌舞团成员有:黎明晖、徐来、章锦文、薛玲仙、王人美、钱萼萼、严折西、谭光友、黎锦光、

王人艺、王人路等30余人。歌舞团经过精心排练后,开始在杭州、宁波一带公演,十分卖座。

1928年5月,中华歌舞团在黎锦晖的带领下,赴香港演出,获得极大成功。随后,中华歌舞团远赴南洋巡演,历时八九个月,遍及南洋群岛20多个城市,途径香港、新加坡、吉隆坡、怡保、槟榔屿、盘古(曼谷)、马六甲、巴达维亚(雅加达)、三宝瓏、苏门答腊等地,所到之处,受到当地群众的热烈欢迎。但是黎锦晖不善经营,最后导致亏本,最终“中华歌舞团”于1929年初在雅加达就地解散。歌舞团解散后,黎锦晖为筹措回国路费,与女儿黎明晖等人暂居新加坡。与此同时,由他创作的《毛毛雨》在上海极为畅销,于是他通过上海的朋友,接下了一笔“买卖”——创作一批类似《毛毛雨》的爱情歌曲。在此后的八个月中,黎锦晖创作了一百首“家庭爱情歌曲”分批寄回上海,获得稿费后,返回国内。1929年至1930年,他的“家庭爱情歌曲”经由出版社出版后在社会上产生了巨大影响,成为中国最早的一批流行歌曲。

1929年11月,黎锦晖决定在北平重新组建歌舞团,但是鉴于上海以“歌舞团”为名的团体繁杂纷乱,为避免不良影响他将“团”改为“社”,命名为“明月歌剧社”。1930年,“明月社”从上海出发北上北平,开始招生,吸收了胡笳、张静姝、赵晓镜、张篴等人。经过短期紧张排练后,黎锦晖决定先在清华大学免费公演,演出引起很大反响,随后北京各大学校和天津接连发来邀请。8月,“明月社”开始为期两个多月的公演,途经北平、天津、大连、沈阳、长春、哈尔滨、天津、北平,所到之处,反响甚大。

30年代初,黎锦晖的作品经由百代、胜利、高亭、蓓开各公司灌制成大量的唱片,在社会上引起极大反响。1931年5月,黎锦晖和联华影业公司签订合同,加入“联华”公司,将“明月歌剧社”改名为“联华歌舞

黎锦晖

“明月社”北平演出期间(1930年)

班”。演员的工资和膳宿由联华公司安排,这样一来减少了很大的经济压力,黎锦晖便专心的致力于音乐创作。与此前后,年仅 19 岁的聂耳经面试加入歌舞班,同时孤女周小红(周璇)也经人介绍进入歌舞班,在黎锦晖的培养下,二人在日后对中国现代音乐的发展产生了重要影响。

联华歌舞班学员在住所弄堂合影(1931年)

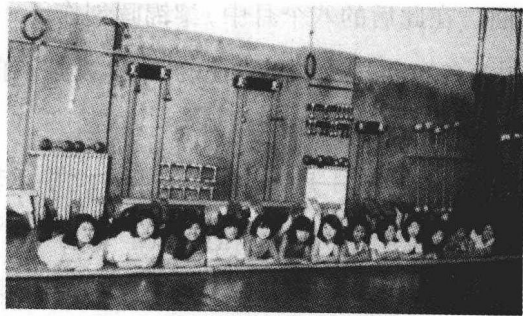
(左起:黎莉莉、黎锦光、聂耳、
王人美、黎明健、余知乐、白虹)

1931年,九·一八事变后,黎锦晖开始创作爱国救亡歌曲。1932年,一二·八事变后,他又出版了《爱国歌曲》一集,并在歌舞演出中加进了大量的爱国节目,体现了他那炽热的爱国心。1932年,因局势动荡,联华公司结束了“联华歌舞班”。随即,黎锦晖留住歌舞班原班人马,再次重建“明月歌剧社”。经过改组,“明月社”开始了扬州、镇江、南京、汉口等江南城市巡演。但是此时国难当头,加上国内局势动荡,演出未获成功。不久,重组的“明月社”以瓦解告终。

“明月社”解散后,黎锦晖除继续创作流行歌曲外,开始研究爵士乐,他开始为舞厅组建乐队,编写舞曲,此期间他创作了一批具有爵士风格的伴舞音乐,同时在原来创作的一些流行歌曲重新录制中,也融入了大量的爵士乐元素,例如于 1934 年重新录制的《毛毛雨》就体现出了浓郁的爵士风味。与此同时,黎锦晖一边搞舞厅音乐,一边为电影公司创作电影音乐,创作了《银河双星》、《春潮》、《春风杨柳》、《人间仙子》等多部电影歌曲,也为百代、胜利、大中华三大唱片公司灌制唱片;同时,还出版了歌曲集等出版物数十种。由此,稿费和版税使黎锦晖的经济状况日益好转。但是,随着抗日救亡运动的高涨,国民政府几次下令禁止演唱《毛毛雨》、《桃花江》等爱情歌曲,同时也将《葡萄仙子》、《春天的快乐》、《三蝴蝶》等儿童歌舞剧一并禁止,并各方指责“黎派音乐”为“淫乐”,使其在精神上大受打击,意志消沉。

在黎锦晖经济状况好转之后,他又于 1935 年再度重组“明月社”,并聘请菲律宾音乐教师、澳大利亚舞蹈教师进行训练,计划排练一些新作品,待日再赴南洋演出。但是,情况并未如其所料,1936 年在精心策划的 28 场大规模演出后,以负债告终。此时,黎锦晖已无力再经营“明月社”,最终将其转交给了他的七弟黎锦光接管。1936 年 5 月,“明月歌剧社”终告终结。

正当黎锦晖事业失意之际,其妻徐来提出离婚,一时间,黎锦晖爱情事业尽失。正当此时,一名年轻女孩梁惠芳在报纸上得知黎锦晖的事情后,不顾家庭的反对开始进入他的生活,使其重获“爱的新生”,并使其再度步入婚姻之门。

联华歌舞班练功房(1932年)

1936年,黎锦晖在南京听从田汉“上海必将沦陷,最好早日离开,以免被日寇所利用”的劝告,他毅然放弃了上海,带着新婚妻子回到长沙。走前,他写下了这样的诗句:“一轮明月下南洋,两袖清风返故乡。”

到了长沙,他在中华平民教育促进会任编辑干事,为贫民教育编写《乡村小学国语教科书》。“七事变”后,他积极投入抗日宣传工作,并又创作了一大批抗日歌曲。1938年,黎锦晖前往江西,在南昌任“平教会”地方政治研究会文艺组组长。南昌沦陷后,他于1939年携家人来到重庆。1941年,经罗静予介绍,黎锦晖进入重庆中国电影制片厂,任编导兼主任秘书,后因种种原因被撤职。抗战胜利后,罗静予从美国返回接任厂长,恢复黎锦晖的原来职务。在抗战中,黎锦晖颠沛流离,生活拮据,但是他却始终以音乐的形式积极参加抗日宣传活动,体现出了他的强烈爱国之心。

1949年,新中国成立后,黎锦晖开始接受思想改造,并检讨自己曾经研究爵士乐和美国影片中的“大腿舞”等多项“错误”行为。此后,种种批判接踵而来,他的后半生为曾经创作流行歌曲的事实付出了沉重代价。

1957年在批判“黄色音乐”运动中,黎锦晖创作的《毛毛雨》、《桃花江》成为众矢之的,成为“黄色音乐”的重要批判对象。随着反右斗争的日益激烈,黎锦晖的思想也日益妥协,并在《人民音乐》公开发表《斩断毒根彻底消灭黄色歌曲》一文,发出“我写黄色歌曲到此(1936)为止,整整十年,害人又害己”的违心言论,以求暂避难关。

老年黎锦晖

1966年夏天,“文革”爆发,75岁高龄的黎锦晖,终未逃过浩劫,这位曾经为“中国新音乐改革”呕心沥血的一代音乐大师,在那个特殊的日子,胆战心惊,一病不起。是年冬天,“反对资产阶级生活方式”,上海住户一律不准生炉取暖,黎锦晖因受惊挨冻导致心脏病发作,于1967年2月15日在上海延安医院逝世,时年76岁。

黎锦晖的一生是坎坷的,他将毕生精力都奉献给了中国新音乐改革,但是他生不逢时,在经历了20~30年代短暂的辉煌后,一生的抱负在其后半生终却难以施展,最终在历史的阴霾中告别人世。

作为一位音乐大师,黎锦晖将音乐创作和儿童教育相结合,创作了12部儿童歌舞剧和24首儿童歌曲;他将音乐创作和社会文化需求相结合,开创了中国流行音乐的先河;他将音乐活动和市场需求相结合,创办了中国第一所歌舞学校“中华歌舞专门学校”,创办了中国第一个专门从事歌舞演出的歌舞团体“中华歌舞团”(后改为“明月歌舞团”)。黎锦晖的音乐创作和音乐活动,在中国近现代音乐史上写下了光辉的一页。

2. 黎锦晖的音乐创作

黎锦晖的音乐创作主要可分为两个阶段和三种类型。第一阶段为儿童音乐创作时期,主要是从

20年代初到30年代初,通过由他任主编的《小朋友》杂志发表作品,进行推广,在青少年中产生广泛影响;第二阶段为流行音乐创作时期,主要是从1927年到30年代中期,通过唱片发行、歌舞表演等形式进行传播,其流行程度之广遍及东南亚。音乐类型除了儿童音乐和流行音乐之外,它在不同时期还曾一直坚持爱国歌曲创作。

(1) 儿童音乐

黎锦晖的音乐创作始于儿童音乐,自“五四运动”之后,他就开始投入音乐创作,积极的将音乐创作和推广国语运动相结合。20世纪20年代初至30年代初,黎锦晖创作了《老虎叫门》、《可怜的秋香》、《寒衣曲》、《好朋友来了》、《努力》、《吹泡泡》等24首歌舞表演曲,以及《麻雀与小孩》、《葡萄仙子》、《月明之夜》、《三蝴蝶》、《神仙妹妹》、《小小画家》、《最后的胜利》、《春天的快乐》、《七姐妹游花园》、《小利达之死》、《小羊救母》、《长恨歌》12部儿童歌舞剧和一大批供青少年演唱的学校歌曲。

在内容上,黎锦晖主要以儿童题材为主题,通过童话、寓言等方式,向小朋友传播懂礼貌、讲文明、团结友爱、相互帮助、热爱大自然等内容,积极健康、生动活泼,受到青少年的喜爱。如歌舞表演曲《努力》歌颂了积极进取的精神,《吹泡泡》借助孩子们吹肥皂泡的日常活动,描写了孩子的天真、活泼场面等。他的12部儿童歌舞剧,除《长恨歌》未公开发表,其他11部均在儿童教育中起到很好的启发作用。其中,《麻雀与小孩》通过麻雀与小孩的故事,歌颂了母爱的伟大,教育孩子要学会善良和诚实;《葡萄仙子》教育孩子们要关爱弱小,养成对美好事物的博爱精神;《三蝴蝶》以拟人的手法教育孩子们要热爱自然、热爱生活、热爱小动物;《月明之夜》以神话剧的形式宣扬了破除迷信,不要盲目追崇虚拟的神仙世界,要珍惜现实生活中“真爱”的幸福;《神仙妹妹》教育孩子们在生活中要积极进取,表达了以弱胜强的主题;《春天的快乐》教育孩子们要积极劳动,勤劳方能获得快乐;《七姐妹游花园》宣扬了“美不分贵贱”的主题,博爱能使生活变得更加美丽;《小小画家》讽刺了封建教育制度,提出了“要解放孩子个性,要因材施教”的教育理念;《最后的胜利》歌颂了北伐战争的胜利,号召人民团结起来推翻帝国主义和封建制度;《小利达之死》以悲剧的形式揭露了封建社会的黑暗,歌颂了亲情的伟大;《小羊救母》以童话的形式鼓励孩子们要积极开动脑筋,宣扬了惩恶扬善的主题。

在表现形式上,黎锦晖结合了歌舞表演和演唱,以载歌载舞的形式来挖掘孩子的天性,赢得了孩子们的普遍欢迎。同时也开创了中国歌舞表演的先河。

在创作方式和音乐素材上,黎锦晖早先主要采取“学堂乐歌”选曲填词的做法,大部分曲调都来自民间音乐和戏曲音乐,其次是西洋音乐,再次才是新的创作。可贵的是,他将大量的民族音乐元素融入儿童歌曲及歌舞剧中,使其在儿童中产生广泛影响。尤其是在儿童歌舞剧中,有很多段落直接引用了戏曲曲牌和民歌旋律。他发表的11部儿童歌舞剧,除了《小小画家》全剧的音乐由他全新创作之外,其他10部都不同程度地借用了中国民间音乐或西洋音乐的素材。

如1922年创作的儿童歌舞剧《葡萄仙子》中,他便运用了大量的民间曲调和一些西洋旋律。黎

锦晖在《葡萄仙子》的剧本中(第五项:曲谱目录表)明确地说明了他的音乐素材来源:

《葡萄仙子》曲谱目录表

次 序	标 题	体 载	某 场 用	每 遍 时 间	拍 子
1.	相丝影	潮州雅乐旧曲	一	1.00 秒	$\frac{2}{4}$
2.	心声	新的创作	一	2.30 秒	$\frac{2}{4}$
3.	四季花过门	中国民间旧曲	一至六	略	$\frac{2}{4}$
4.	云中曲	新的创作	二至六	略	$\frac{2}{4}$
5.	卷珠帘	湖南农家旧曲	二	略	$\frac{4}{4}$
6.	伤风调	新的创作	三	略	$\frac{2}{4}$
7.	再会	西洋歌谱	四	略	$\frac{4}{4}$
8.	喜春来	新的创作	五	略	$\frac{2}{4}$
9.	少年时	西洋歌谱	六	略	$\frac{4}{4}$
10.	太子弃楚	中国民间歌剧谱	七	略	$\frac{4}{4}$
11.	接姐姐	中国民间旧曲	八	略	$\frac{2}{4}$

再如,他于1921年创作的儿童歌舞剧《麻雀与小孩》中,直接引用了中国民间曲调《苏武牧羊》和《银绞丝》。

例 2-1 《麻雀与小孩,第五场——忏悔》

1=F $\frac{4}{4}$

【苏武牧羊曲】 小快板

5 5 6 $\dot{1}$ | 3 - - 0 | 5 3 2 3 5 | 1 - - 0 |
(小孩唱) 这 事 做 错 了, 越 想 越 不 应 当。

1 1 2 4 4 | 2 4 2 4 2 1 | 6 0 1 6 1 2 4 | 1 - - 0 |
可 怜 那 麻 雀 独 自 哭 哭 啼 啼 的 够 多 么 悲 伤!

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 | 5 - 5. 6 | 4 2 4 6 | 5 - - 0 |
将 心 来 比 心, 大 家 是 一 样,

$\dot{1}$ 6 5. 6 | 4 6 5 - | 2 4 5 6 4 2 | 1 - - 0 |
假 如 我 不 见 了, 我 的 母 亲 怎 么 样?

2 2 2 6 | 5 - 5 4 | 2 3 2 1 6 1 5 6 | 1 - - 0 |
一 定 要 发 狂, 整 天 啼 哭 不 能 起 床。

5 5 6 $\dot{1}$ | 3 - - 0 | 5 3 2 3 5 5 | 1 - - 0 |
再 想 我 自 己, 关 在 一 间 屋 子 里,

1 1 2 4 4 | 2 4 2 4 2 1 | 6 0 1 6 1 2 4 | 1 - - 0 ||
到 了 那 时, 也 是 哭 哭 啼 啼 的 不 由 你 不 着 急!

例 2-2 《麻雀与小孩,第六场——团圆》

1 = $\flat B$ $\frac{2}{4}$

【银绞丝二转】 小快板

$\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ $\dot{0}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ |
 (老雀唱) 我 的 女 儿 关 在 你 的 家, 谢 谢 先 生
 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ $\dot{0}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ |
 搭 救 她, 此 恩 要 报 答。(小孩唱) 麻 雀 奶 奶,
 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ $\dot{0}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{0}$ |
 你 说 哪 里 话! 原 来 我 不 好, 骗 她 到 我 家。
 $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ $\dot{0}$ | $\dot{0}$ $\dot{0}$ | $\dot{0}$ $\dot{0}$ |
 害 苦 了 你 两 位 险 些 急 煞。 该 打, 该 骂,
 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ |
 请 你 原 谅 吧!(老小雀同唱) 仁 爱 心, 诚 实 话, 品 格 很 可 嘉, 不 要
 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{7}$ $\dot{0}$ | $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ |
 客 气 呀! 看! 这 时 候, 月 明 风 静, 草 软 花 香,
 $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{0}$ | $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{0}$ ||
 大 家 跳 舞 吧!(三人同唱) 这 时 候 月 明 风 静, 草 软 花 香, 大 家 跳 舞 吧!

再如,他于1923年创作的儿童歌舞剧《月明之夜》中,贯穿全剧的主题音乐《朝天子》,其音乐素材主要取材于京剧曲牌《朝天子》。

例 2-3 《月明之夜——朝天子》

1 = C $\frac{4}{4}$

$\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ | $\dot{1}$ - $\dot{3}$ - | $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{1}$ $\dot{7}$ | $\dot{6}$ - - $\dot{0}$ |
 云 儿 飘 星 儿 耀 耀, 海 早 息 了 风 潮。
 $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ | $\dot{1}$ - $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}$ - $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ - $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ |
 云 儿 静 夜 儿 悄 悄, 爱 奏 乐 的 虫, 爱 唱 歌 的 鸟, 爱 说 话 的
 $\dot{5}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ - - $\dot{6}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ - $\dot{1}$ $\dot{2}$ |
 人 都 一 起 睡 着 了, 待 我 细 细 的 观 瞧, 趁 此
 $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ - $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ - - $\dot{0}$ ||
 夜 深 人 静 时, 散 下 些 快 乐 的 材 料。

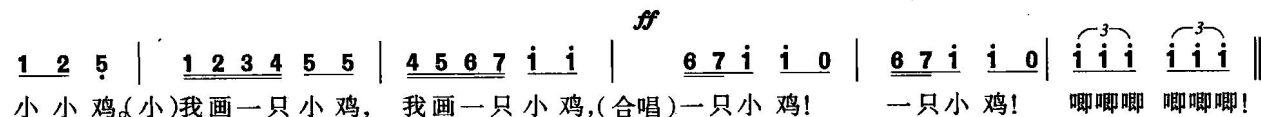
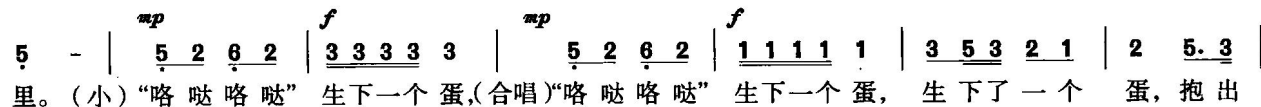
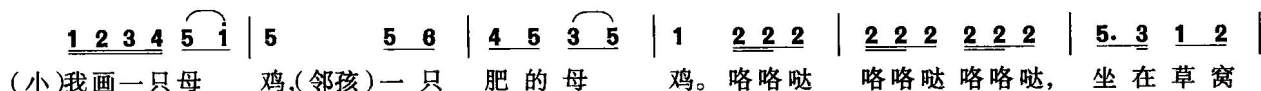
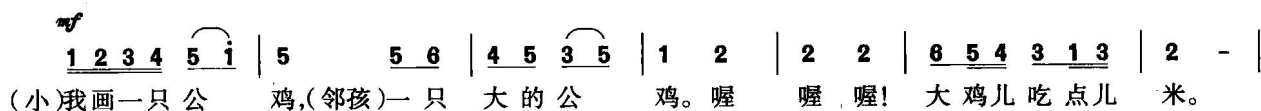
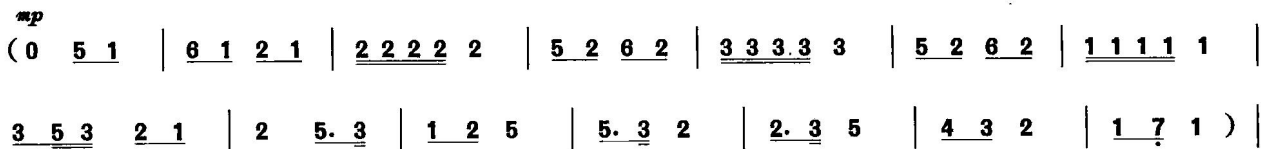
此外,黎锦晖也借用了大量的西洋音乐元素,如《小小画家》(1927年创作)中《赶快画》的曲调,

具有典型的西洋旋律特征。

例 2-4 《小小画家——赶快画》

1=F $\frac{2}{4}$

【赶快画一转】 中板

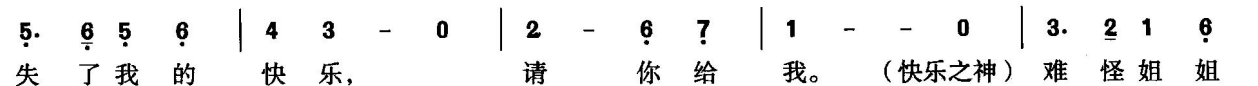
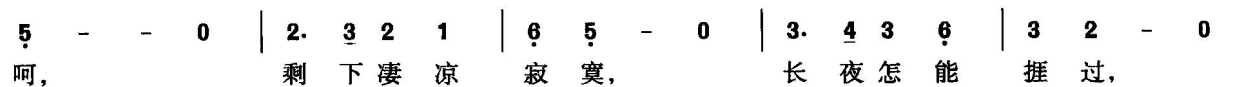
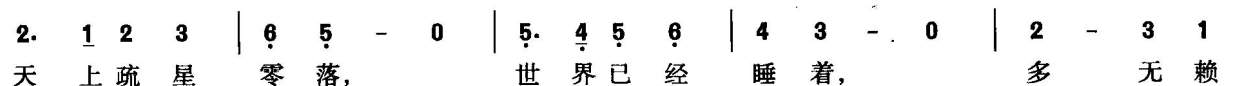
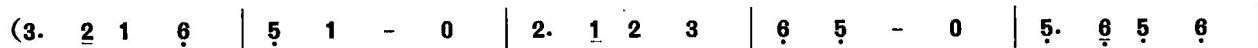

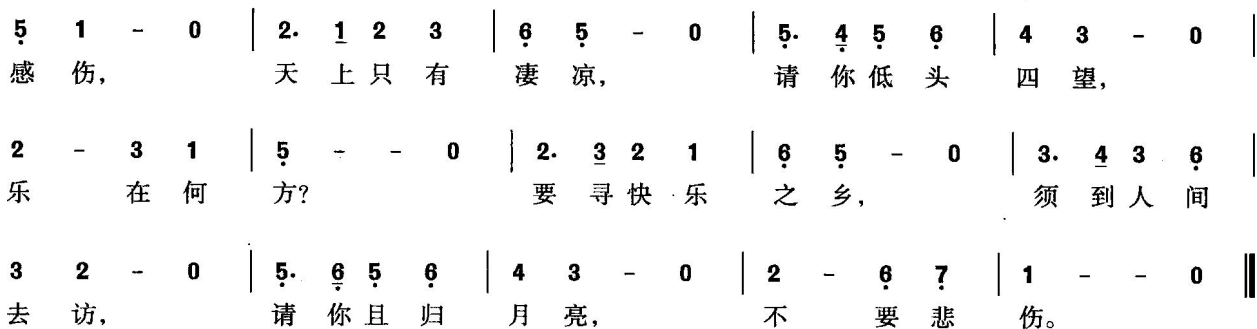
再如儿童歌舞剧《月明之夜》中的第四场《悲从中来》即采用了德国歌曲《葬花曲》的曲调经改编填词而成。著名音乐学者钱仁康先生曾评价:“该曲经过黎锦晖的加工,使其染上了一些汉族民歌的色彩,这是外国歌曲中国化的一个很好的例子”。

例 2-5 《月明之夜——悲从中来》

1=bE $\frac{2}{4}$

【葬花曲】

黎锦晖创作的儿童音乐在那一代青少年的心里留下了深刻印象,是中国继“学堂乐歌”之后,影响范围最广、影响程度最深的学校歌曲,在广大学生和群众中产生了广泛影响。该时期的儿童音乐创作,为黎锦晖日后的流行音乐创作奠定了重要基础。

(2) 流行音乐

在流行音乐创作方面，黎锦晖的大胆尝试开创了中国流行音乐的先河，他以民歌、戏曲为基础，广泛吸收并融入美国爵士乐素材，为中国流行音乐的发展奠定了基础。

20年代后期,黎锦晖受到欧美流行音乐和歌舞音乐的影响,从1927年开始尝试流行歌曲创作,经过几年的探索,

唱片《落花流水》(1928年)

“家庭爱情歌曲”《桃花江》歌词

到 30 年代初创作出了一大批广为流传的大众化流行歌曲,如《毛毛雨》、《桃花江》、《妹妹我爱你》、《落花流水》、《人面桃花》、《关不住了》等。在当时这类歌曲被称为“家庭爱情歌曲”,也被称为“时代曲”。

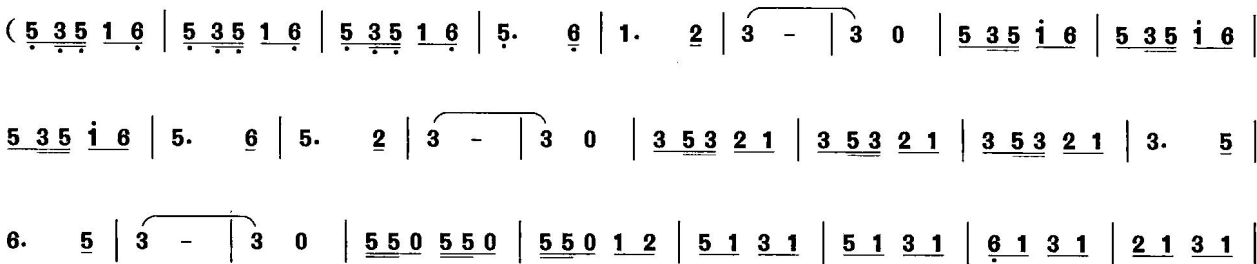
例 2-6 《桃花江》

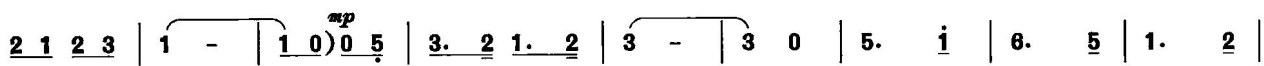
桃花江

$$1 = F \frac{2}{4}$$

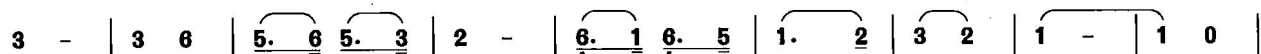
小快板

黎锦晖词曲

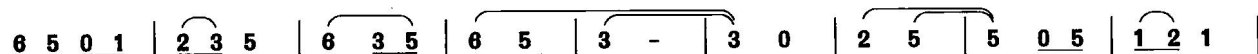
1. (男)我 听 得 人 家 说: (说什么?) 桃 花 江 是 美 人
2. (男)我 听 得 人 家 道: (道什么?) 桃 花 江 是 美 人

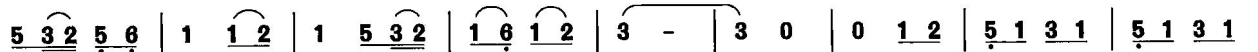
窝。 桃 花 千 万 朵, 比 不 上 美 人 多, (不错?)
窝。 桃 花 颜 色 好, 比 不 上 美 人 娇, (真好?)

果 然 不 错! 我 每 天 踱 到 那 桃 花 林 里 头 坐 来 来 往 往
果 然 美 妙! 我 每 天 坐 在 那 桃 花 林 里 头 瞧 来 来 往 往

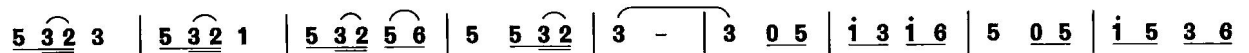
往 的 我 都 看 见 过。 (全都好看吗?) 好! 那 身 材
往 的 可 不 知 多 少。 (有人介绍吗?) 有! 今 天

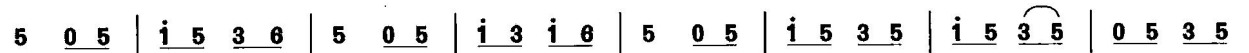
瘦 一 点 儿 的, 偏 偏 瘦 得 那 么 好。 (怎么好?) 全 是 伶 伶 俐 俐 小 小 巧 巧
认 识 一 队, 明 天 认 识 一 班。 (怎么办?) 每 天 成 群 结 队 笑 笑 谈 谈

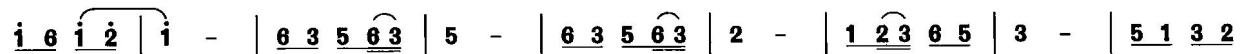
婷 婷 袅 袅 多 媚 多 娇! (那些肥的呢?) 那 肥 一 点 儿 的, 肥 得
游 游 玩 玩 无 牵 无 绊! (谁最中意?) 自 从 认 识 得 你, 立 刻

多 么 称, 多 么 匀! 多 么 俊 俏, 多 么 润! (女) 哈! 你 爱 了 瘦 的 娇, 你 丢 了 肥 的
中 了 意, 称 了 心! 生 了 恋 爱, 动 了 情! (女) 哈! 我 在 那 右 边 走, 你 在 那 左 边

俏, 你 爱 了 肥 的 俏, 你 丢 了 瘦 的 娇, 你 到 底 怎 么 样 的 选, 你 怎 么
行, 我 在 那 前 面 行, 你 在 那 后 面 跟, 我 看 你 准 是 爱 了 我, 你 准 是

样 的 挑? (男) 我 也 不 爱 瘦 我 也 不 爱 肥, 我 要 爱 一 位, 像 你 这 样
动 了 情。 (男) 我 也 不 知 道 我 也 不 能 料, 我 一 看 见 你, 灵 魂 天 上

美, 不 瘦 也 不 肥, 百 年 成 匹 配! (女) 好! 桃 花 江 是 美 人
飘, 爱 情 火 样 烧, 全 身 熔 化 了! (女) 好! 桃 花 江 是 美 人

3 - | 1 2 3 5 | 3 6 5 | i 3 i 6 | 5 - | 5 - | 5. i | 6. 5 | 1. 2 |
 窝。 你 不 爱 旁 人 就 只 爱 了 我。 (男) 好! 桃 花 江 是 美 人
 窝。 我 不 是 美 人 你 也 爱 上 了。 (男) 好! 桃 花 江 是 美 人

3 - | 3 5 6 1 | 6 2 1 | 5 6 1 2 | 1 - | 5 - | 5. i | 6. 5 | 1. 2 |
 窝。 你 比 旁 人 美 得 多。 (合) 好! 桃 花 江 是 美 人
 窝。 爱 你 比 那 些 美 人 好。 (合) 好! 桃 花 江 是 美 人

3 - | 3 6 | 5. 6 5. 3 | 2 - | 6. 1 6. 5 | 1. 2 | 3 2 | 1 - | 1 0 :||
 窝, 桃 花 千 万 朵, 比 不 上 美 人 多!
 窝, 桃 花 颜 色 好, 比 不 上 美 人 娇!

《桃花江》作于1928年,是黎锦晖率“中华歌舞团”赴南洋巡演时期所作。此次巡演,黎锦晖因不善经营而亏本,滞留南洋无钱返回国内。此时,他的《毛毛雨》等“家庭爱情歌曲”在上海广为流行,后通过上海朋友介绍,接下一笔生意,在8个月内为出版商创作100首“家庭爱情歌曲”,换取路费返回上海,该曲就是百首作品之一。当时,黎锦晖在河边散步,看到美丽的风光,不由想起家乡的湖南桃江,那里风景秀丽,美女如云,故此获得灵感。1930年,该曲由胜利唱片公司灌成唱片,由黎莉莉、王人美演唱,由明月音乐会伴奏,采用民乐和钢琴伴奏。1935年,胜利公司再次翻录该曲,由周璇、严华演唱,由明月音乐会伴奏,采用中西乐混合伴奏。

30年代初,“时代曲”在上海获得了良好发展,黎锦晖的流行歌曲创作开始步入黄金时期。在电影、唱片和广播几大传播媒介的推广下,黎锦晖的作品在1931~1936年间,在社会上产生了极大影响,其中,电影歌曲创作是他该时期的重要内容。从1931年起,他先后为《银河双星》(1931)、《云兰姑娘》(1932)、《上海小姐韩绣雯》(1932)、《南海美人》(1932)、《春风杨柳》(1933)、《芭蕉叶上诗》(1933)、《春潮》(1933)、《人间仙子》(1934)、《新婚的前夜》(1935)、《桃花梦》(1935)、《国色天香》(1936)、《女同学》(1936)等20多部有声电影创作主题歌和插曲,对中国有声电影的音乐创作具有重要探索意义。

30年代,随着爵士乐在上海的进一步影响,黎锦晖的流行音乐创作手法日益成熟,在他的作品中越来越多地体现出了爵士乐元素。如20年代后期录制的《毛毛雨》、《桃花江》、《特别快车》等歌曲在30年代重新录制时,均已体现出“中国化”爵士乐的倾向。

1933~1934年,黎锦晖的歌曲不断地出版及灌制成唱片发行。仅由大众、同声两家书局出版的歌集中便刊有近千首黎锦晖作品,同时通过百代等唱片公司及广播电台的推广,黎锦晖的歌曲在社会上产生了很大影响,成为该时期中国大众歌曲的主流。

黎锦晖的流行歌曲从内容上看,主要以男女之间的爱情题材为主,如:

《妹妹我爱你》

妹妹我爱你! 我爱你! 我爱你! 我爱你的头发儿青青, 又亮、又光。乌云儿那能比得上。喝! 那里能够比得上。……

《爱情大减价》

公园内, 百花香, 红红紫紫, 好花齐放, 齐齐整整, 绿树成行, 千千万万, 电灯明亮, 明明亮亮, 赛过朝阳。……亲亲热热, 好比鸳鸯! 欢欢喜喜, 神仙一样, 快快活活, 度过时光! 爱情大减价, 本店早开张, 机会不可失, 公园逛一场! ……

《摩登恋爱》

Ladies and Gentlemen! 时髦的恋爱, 条件缤纷。择夫的标准, 对于资财多寡, 学问高低, 是为主要的成分。择妻的标准, 对于容颜体格, 学业性情, 是为婚姻的根本。青年们相逢于陌路, 一见倾心。追求勾引, 灵肉之门, 进一步互聘个侦探, 问底查根。……

Ladies and Gentlemen! 摩登恋爱, 花样翻新。我的你的, 打成一片; 灵魂肉体, 彼此难分。要活, 便同甘共苦; 要死便一道归阴。吃肉一齐嚼, 喝酒一齐吞, 行路一齐开步走, 说话配好协和音, 若要节奏均匀, 随时预备钢琴, 虽然麻烦一点, 到底相爱相亲!

Ladies and Gentlemen! 欢喜那摩登味儿不呢? 不妨试试看。不便就离婚。

如今看来, 这些作品的内容都是些有关男女爱情的题材, 但是在那个封建思想尚未完全根除的时代, 在封建“礼教”的束缚尚未完全松绑的时期, 在“黎氏情歌”广为传唱的背景下, 人们对黎锦晖的爱情歌曲提出了强烈的质疑和谴责, 甚至将其视为“靡靡之音”和“黄色歌曲”。当然, 在那个国难当头的特殊历史时期, 针对轻柔曼妙的“黎氏情歌”所做出的一些批评是有历史原因的。同时, 黎锦晖自己也声称在一定的特殊时期, 出于商业的考虑^①, 有些作品的格调、趣味的确不高, 但是这也不能一并否定“黎氏情歌”的价值和意义。尤其是经过历史的沉淀, 在当今流行歌曲日益兴盛的时代, 我们更应该客观的看待“黎氏情歌”, 而不应该继续带着“有色”的眼光来评价黎锦晖的流行音乐作品。

在音乐素材上, 黎锦晖的流行歌曲大多数都带有中国民间音乐的影子, 民族色彩浓烈, 尽管后来融入了很多爵士乐和西方流行音乐的素材, 但是从旋律来看, 中国化特征依然十分明显。如《毛毛雨》、《特别快车》、《人面桃花》等歌曲均具有中国民间小调的色彩, 而《桃花江》的风格、结构和中国说唱音乐的“起、平、落”形式相似。

^① 1928年黎锦晖南洋巡演中因亏本而无路费返回国内, 应国内出版商之邀在8个月内谱写了一百首家庭爱情歌曲, 当时身居海外, 手头缺乏素材, 又为了赶紧交稿好拿到稿费返回国内, 因此很多作品如黎氏自称“写到后来, 像挤牙膏一样挤出来”。30年代, 黎氏很多作品都是因唱片公司之邀而作的“应急作品”, 质量参差不齐, 其中很多作品都是出于经济利益的驱使而作。但是, 黎锦晖同时也创作了很多反映时代面貌, 反映大众生活的平民化的大众歌曲。因此, 任何“一棍子打死”的评论都是不科学的, 对于黎锦晖的评价也应该采取全面的、客观的态度, 实事求是。而不应该像以往很多评论, 因其某些作品的不良影响而全盘否定他的其他价值和意义。

黎锦晖的流行歌曲创作是其一生中最重要的创作时期,他的创作不仅开创了中国流行音乐之风,同时也为中国流行音乐走向成熟奠定了基础。正是有了黎锦晖的铺垫,三四十年代中国迎来了流行音乐的第一个发展高潮。

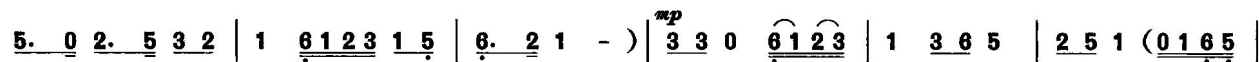
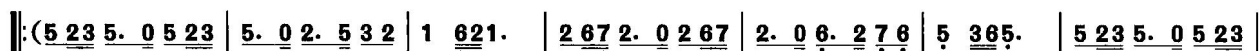
例 2-7 《妹妹我爱你》

妹妹! 我爱你!

1=F $\frac{3}{4}$

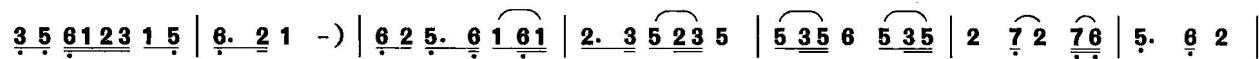
黎锦晖词曲

中板

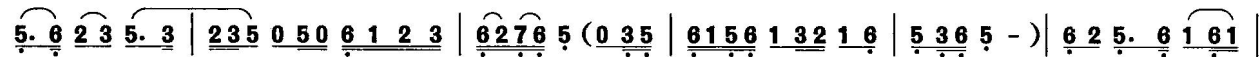

1. 妹妹 我 爱 你! 我 爱 你! 我 爱 你!

2. 妹妹 我 爱 你! 我 爱 你! 我 爱 你!

我 爱 你 的 头 发 儿 青 青, 又 亮, 又 光。 乌 云 儿 那 能
我 爱 你 的 脸 蛋 儿 俏 俏, 多 嫩, 多 娇。 梨 花 儿 那 能

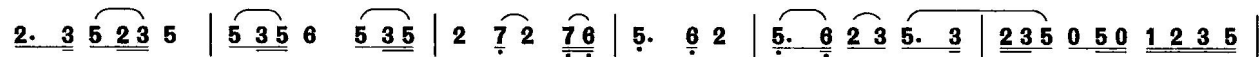

比 得 上! 喝! 那 里 能 够 比 得 上!

我 爱 你 的 眉

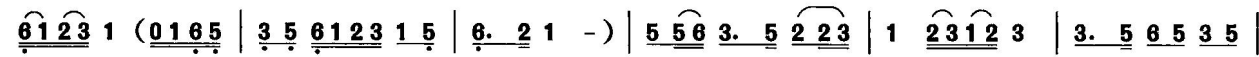
比 得 到! 喝! 那 里 能 够 比 得 到!

我 爱 你 的 嘴

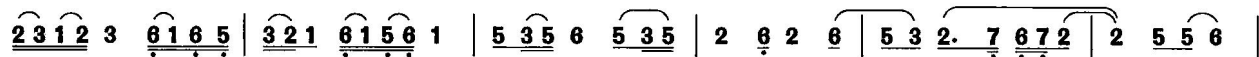
毛 儿 弯 弯, 又 细, 又 长。 柳 叶 儿 那 能 比 得 上! 喝! 那 里 能 够

唇 儿 红 红, 不 大, 不 小。 樱 桃 儿 那 能 比 得 到! 喝! 那 里 能 够

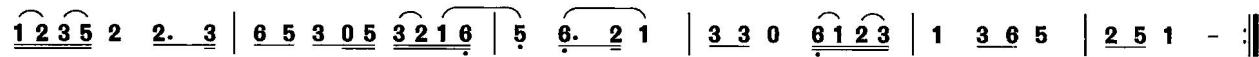
比 得 上! 我 爱 你 的 眼 睛 明 明 亮, 好 像 太 阳 一 样

比 得 到! 我 爱 你 的 眼 睛 明 明 亮, 好 像 月 亮 一 样

明 明 亮, 小 小 的 太 阳 明 明 亮, 明 明 亮, 照 见 我 的 心 肠! 妹 妹!

明 明 亮, 小 小 的 月 亮 明 明 亮, 明 明 亮, 照 见 我 的 心 肠! 妹 妹!

你 看 呢! 我 的 心 窝 里 就 只 有 你! 妹 妹 呀! 我 爱 你! 我 爱 你! 我 爱 你!

你 看 呢! 我 的 心 窝 里 就 只 有 你! 妹 妹 呀! 我 爱 你! 我 爱 你! 我 爱 你!

《妹妹我爱你》作于1927年,是黎锦晖早期“家庭爱情歌曲”中的代表作品之一。1929年由百代公司录成唱片,由黎明晖演唱,明月音乐会伴奏。

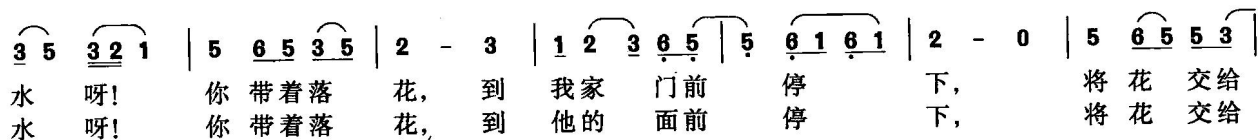
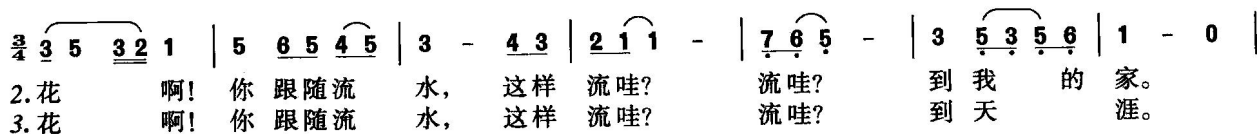
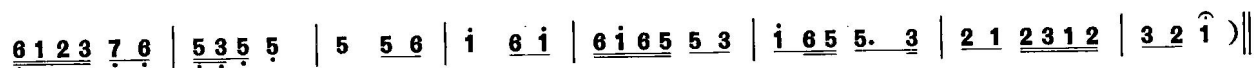
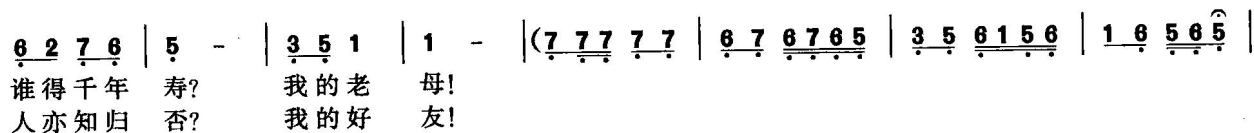
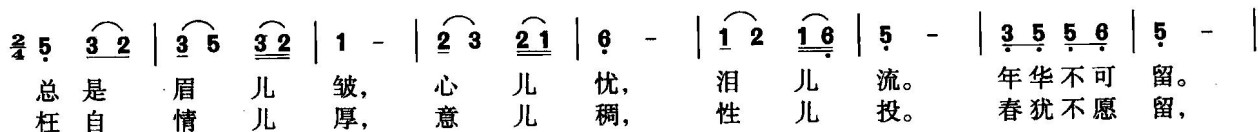
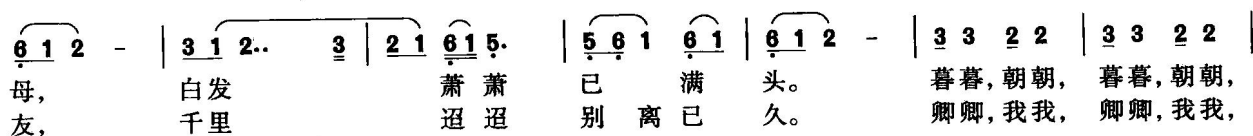
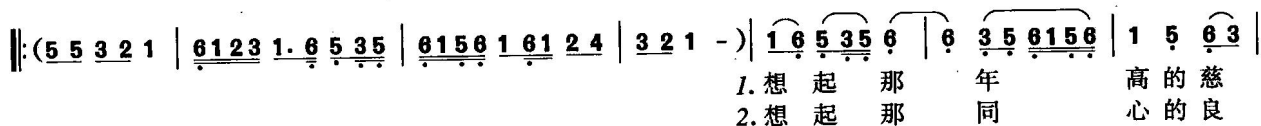
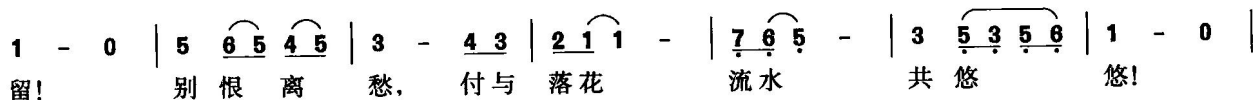
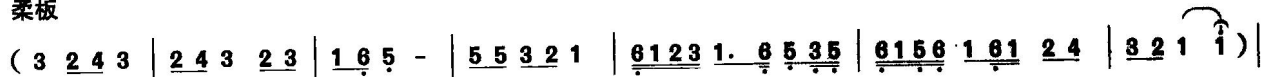
例 2-8 《落花流水》

落 花 流 水

1=G $\frac{3}{4}$

黎锦晖词曲

柔板

$\overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{2}{2} \mid \overset{7}{7} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \mid \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} - \parallel \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \mid \overset{5}{5} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \mid \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{3}{3} \mid \overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \mid \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \mid$
 我 那 年 迈 的 妈 m 妈! 让 她 的 白 发, 加 上 几 片 残
 我 那 可 怜 的 人 n 哪! 假 使 你 们 不 认 识 他, 只 要 看 他 的 两

$2 - \mid \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{2}{2} \mid 1 - \mid \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{1}{1} \mid 1 - \mid \overset{5}{5} - \mid (\overset{7}{7} \overset{7}{7} \overset{7}{7} \overset{7}{7} \mid \overset{7}{7} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \mid \overset{7}{7} \overset{2}{2} \overset{7}{7} \overset{2}{2} \mid \overset{7}{7} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \mid$
 花, 笑 一 个 青 春 的 笑 吧!
 颊, 泪 珠 儿 是 时 时 刻 刻 的 流 下!

$\overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \mid \overset{0}{0} \overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{1}{1} \mid \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{1}{1} \mid 2 \ 0 \) \mid \overset{3}{3} \overset{3}{3} \overset{0}{0} \mid \overset{2}{2} \overset{2}{2} \overset{0}{0} \mid \overset{5}{5} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \mid \overset{5}{5} - \mid \overset{1}{1} - \parallel$
 花 a! 水 ia! 劳 你 们 的 驾 ia!
 点 点! 滴 滴! 那 就 是 我 的 他 a!

《落花流水》作于1927年,是一首格调优雅、极具诗意的流行歌曲,是“家庭爱情歌曲”中艺术品味较高的一首作品。最初,于1928年由大中华唱片公司录制,由黎明晖演唱,明月音乐会伴奏,采用民乐队伴奏;1934年,古伦美亚唱片公司再次翻录该曲,由林氏好演唱,采用爵士乐队伴奏;1935年,百代公司再次翻录,由白虹演唱。

(3) 爱国歌曲

黎锦晖的创作除了儿童音乐和流行音乐之外,还创作了一定数量的爱国歌曲。自20年代起,黎锦晖就始终坚持爱国歌曲创作,如1925年孙中山逝世,他便创作了《总理纪念歌》,影响甚广;1926年,以北伐战争为题材,创作了儿童歌舞剧《最后的胜利》,号召人民团结起来推翻帝国主义和封建制度;与此同时,在“北伐战争”期间接连创作了反帝、反军阀歌曲《同志革命歌》、《欢迎革命军》、《当兵保民》等爱国励志歌曲。1931年,九·一八事变后,黎锦晖相继创作了一大批爱国救亡歌曲,如《追悼被难同胞》、《向前进攻》、《齐上战场》、《奋勇杀敌》等。30年代,黎锦晖一边在创作流行歌曲的同时,也创作了很多爱国歌曲,如《奋起前进》、《勇士凯歌》、《赞美勇士曲》、《战地之花》、《醉卧沙场》、《民族之光》等。从这一系列的爱国歌曲中可以看出,黎锦晖的音乐创作始终没有离开过当时中国社会的时代背景,体现出他的强烈爱国之心。但是,这些作品与其儿童歌曲、流行歌曲相比较,影响力明显不如以上两种类型。

在二三十年代,社会局势动荡不定的历史时期,黎锦晖为中国新音乐的发展做出了巨大贡献,作为中国儿童歌舞剧之父、中国流行音乐之父、中国歌舞活动第一人,不仅他的作品影响甚广,而且他为三四十年代中国流行音乐的辉煌培养了大批人才,如黎锦光、严华、聂耳、严折西等作曲家都曾作为“明月社”成员受到黎锦晖的照顾和教导;如周璇、黎明晖、王人美、黎莉莉、白虹、严斐等歌星早年也都受到黎锦晖的培养而步入歌坛,先后成为红歌星。作为一名音乐家,黎锦晖对中国流行音乐的产生做出了巨大贡献,他的音乐创作和音乐活动在中国流行音乐史上具有重要意义。

第二节 早期流行音乐的风格倾向

从1927~1936年的十年间,中国流行音乐在黎锦晖等人的大力传播下,得到了迅速发展。该时期,流行音乐和歌舞表演紧密结合,歌舞活动成为音乐市场的重要形式。继黎锦晖1928年创办“明月歌舞团”之后,至30年代,一系列民办的歌舞团体群起效仿,如“梅花歌舞团”、“新月歌剧社”、“新华歌剧社”、“蝴蝶音乐歌剧社”、“桃花歌舞团”、“玫瑰音乐歌舞会”、“黎明歌舞团”、“共鸣歌舞团”、“银花歌舞团”、“集美歌舞社”、“群艳歌舞社”、“文学歌舞社”等,使中国歌舞活动异常活跃。在音乐风格上,该时期主要呈现出“流行歌曲”和“进步歌曲”两大类型。

1. 流行歌曲

该时期所谓的流行歌曲主要是指以黎锦晖为代表的“家庭爱情歌曲”,又称“摩登歌曲”。歌曲内容主要以男女爱情题材为主,描写个人感情的作品占到多数,此外也经常出现一些描写半殖民地“十里洋场”生活状况的作品,以及受到新文化运动的影响,外来文化对中国社会的影响等作品。

在创作手法上,流行歌曲主要借鉴了西方流行音乐的手法,以爵士乐、欧美流行音乐为蓝本,结合中国民族音乐元素,具有一定的民族色彩。其代表作品有黎锦晖创作的《毛毛雨》、《桃花江》、《特别快车》、《舞伴之歌》、《妹妹我爱你》、《落花流水》,许如辉创作的《阁楼上的小姐》、《摩登女郎》等。该时期,演唱流行歌曲的著名歌星有:严华、黎明晖、王人美、黎莉莉、江曼莉等。

流行歌曲虽然广受老百姓的欢迎,但是在那个国难当头的社会背景下,这些歌曲由于脱离社会背景,和当时的社会大环境格格不入,因此遭到了很多进步人士的批评与指责,于是中国流行音乐从此戴上了“靡靡之音”的帽子。

2. 进步歌曲

进步歌曲主要以聂耳、冼星海为代表,其内容主要以人民要求抗日救亡、向往光明,以及对旧社会及黑暗势力的批判与讽刺等题材为主,创作手法主要以西方进行曲和民间音乐为参照,音乐风格主要有“民间风格”和“进行曲风格”两种趋向。主要代表作品有:《毕业歌》(1934,田汉词、聂耳曲)、《渔光曲》(1934,安娥词、任光曲、王人美演唱)、《大路歌》(1934,孙瑜词、聂耳曲)、《铁蹄下的歌女》(1935,许幸之词、聂耳曲、王人美演唱)、《义勇军进行曲》(1935,田汉词、聂耳曲)、《春天里》(1937,关露词、贺绿汀曲、赵丹演唱)、《女权》(许如辉词曲、胡蝶演唱)、《梅娘曲》(田汉词、聂耳曲)、《到敌人后方去》(赵启海词、冼星海曲)、《大刀进行曲》(麦新词曲)等。如《毕业歌》雄壮有力地唱出了当年不愿做亡国奴的中国人民的心声,它在抗日战争中,激励了无数青年走向革命征途,奔向抗日救亡斗争的前线;《渔光曲》淋漓尽致地唱出了旧社会渔民生活的艰辛与痛苦;《铁蹄下的歌女》唱出了被铁蹄践踏的歌女渴望和平、呼唤自由的意愿;《春天里》充分表达了贫穷不忧伤的乐观精神,唱出了“黑

暗尽处有曙光”的坚定信念;《女权》唱出了时代新女性为女权解放而斗争的进步思想;等等。

进步歌曲虽然不具备流行音乐的典型特征,但是在那个特殊的时代中,在特定的社会背景下,正好迎合了当时的社会心理,它在群众中自发流行,其流行程度之广,远远超过了流行歌曲,因此,它是那个时代最流行的音乐形式之一。

例 2-9 《渔光曲》

渔 光 曲

电影《渔光曲》主题歌

安 娥词
任 光曲

1=G 4/4

中板

(1 - - 5 | 2 - - 5 | 5 - - 3 | 1 - - 0) | 1 - - 5 | 2 - - 5 |

1. 云 儿 飘 在
2. 东 方 现 在

5 - - 3 | 2 - - - | 3 - - 2 | 6 - - 2 | 1 - - 6 | 5 - - - |

海 空, 鱼 儿 藏 在 水 中;
微 明, 星 儿 藏 入 天 空;

6 - - 5 | 1 - 1 6 | 5 - - 3 5 | 6 - - - | 5 - - 3 | 6 - 6 3 |

早 晨 太 阳 里 晒 鱼 网, 迎 面 吹 过 来
早 晨 渔 船 儿 返 回 程, 迎 面 吹 过 来

2 - - 5 | 1 - - 0 | (1 - - 5 | 2 - - 5 | 5 - - 3 | 1 - - 0) | 6 - - 5 |

大 海 风。
送 潮 风。 潮 水 已

1 - - 6 | 2 - - 1 | 3 - - - | 6 - 6 3 | 2 - 2 3 | 6 - 6 3 |

升, 浪 花 涌, 渔 船 儿 飘 飘 各 西
明, 力 已 尽, 眼 望 着 渔 村 路 万

5 - - - | 6 - - 1 | 2 - - - | 3 - - 5 6 | 3 - - - | 6 - 6 3 |

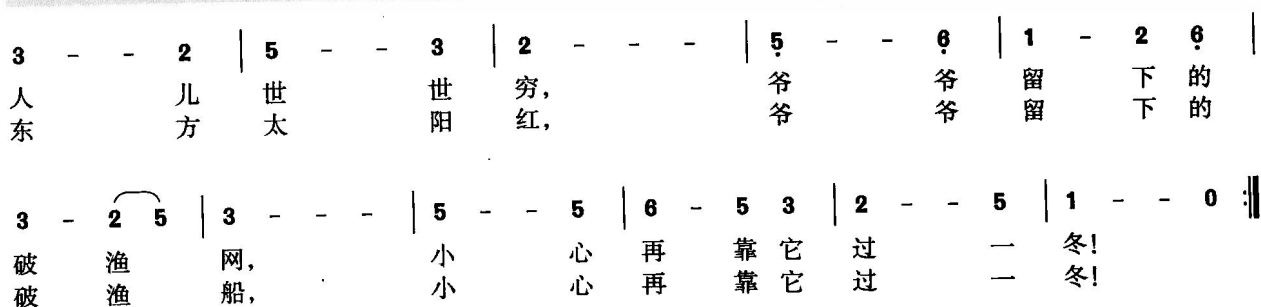
东; 轻 撒 网, 紧 拉 绳, 烟 雾 里
重; 腰 已 酸, 手 也 肿, 捕 得 了

2 - 2 3 | 5 - 6 6 | 1 - - 0 | (1 - - 5 | 2 - - 5 | 5 - 6 6 |

辛 苦 等 鱼 踪。
鱼 儿 腹 内 空。

1 - - 0) | 1 - - 2 | 6 - - 5 | 3 - - 2 | 3 - - - | 5 - - 2 |

鱼 儿 难 捕 租 税 重,
鱼 儿 捕 得 不 满 筐, 捕 鱼 是

《渔光曲》为电影《渔光曲》同名主题歌,该片由联华影业公司拍摄于1934年,蔡楚生编剧,王人美、韩兰根主演。1935年,《渔光曲》在苏联“国际影展”上获得荣誉奖,是我国首次在国际上获奖的影片。该主题歌由主演王人美演唱,节奏舒缓,旋律悠扬,作品反映了旧社会渔家姑娘的苦难生活,揭露了中国旧社会的黑暗面貌。

例 2-10 《春天里》

春 天 里

影片《十字街头》插曲

(赵丹演唱)

1=A $\frac{4}{4}$

小快板 轻松、活泼地

关露词

贺绿汀曲

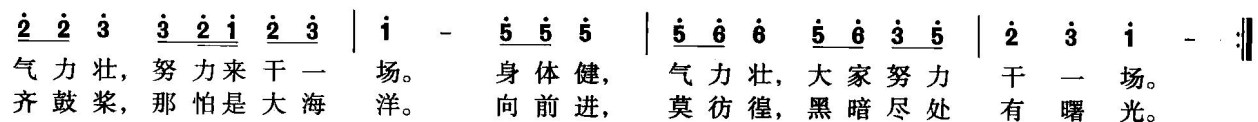
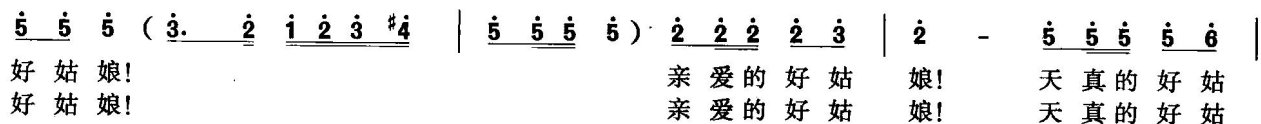
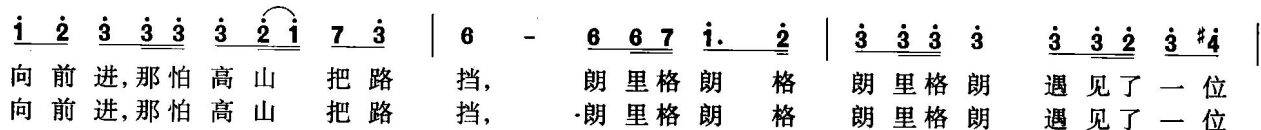
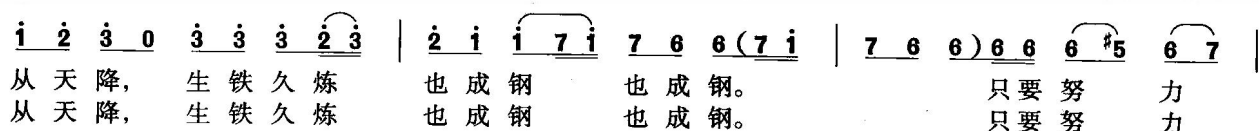
5 6 5. 6 5 3̣ i | 5 i i i 7 i 2 6 i 5 | 5 6 6 5 i 2 3 5 5 |
 1. 春 天 里 来 百 花 香, 朗 里 格 朗 里 格 朗 里 格 朗, 和 暖 的 太 阳 在 天 空 照,
 2. 秋 季 里 来 菊 花 黄, 朗 里 格 朗 里 格 朗 里 格 朗, 阵 阵 的 微 风 在 迎 面 吹,

6̣ 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ i 2̣ 3̣ 2̣ | i 2̣ 3̣ 2̣. 3̣ i 2̣ 3̣ 2̣ | 2̣ 5̣ 5̣ 5̣ 3̣ 2̣ i 2̣ 3̣ 2̣ |
 照 到 了 我 的 破 衣 裳。 朗 里 格 朗 格 朗 里 格 朗, 穿 过 了 大 街 走 小 巷,
 吹 动 了 我 的 破 衣 裳。 朗 里 格 朗 格 朗 里 格 朗, 穿 过 了 大 街 走 小 巷,

2̣ 3̣ 2̣. 3̣ 2̣ 5̣ 5̣ | 3̣ 2̣ i 2̣ 3̣ i - | 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ |
 为 了 吃 来 为 了 穿, 朝 夕 都 要 忙。 朗 里 格 朗 朗 里 格 朗,
 为 了 吃 来 为 了 穿, 昼 夜 都 要 忙。 朗 里 格 朗 朗 里 格 朗,

3̣ 3̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ i i 6̣ i | 6̣ 5̣ 5̣ 3̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ i 3̣ 3̣ | 5̣ 3̣ 2̣ i 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ 3̣ |
 没 有 钱 也 得 吃 碗 饭, 也 得 住 间 房, 那 怕 老 板 娘 作 那 怪 模 样。 朗 里 格 朗 里 格
 没 工 作 也 得 吃 碗 饭, 也 得 住 间 房, 那 怕 老 板 娘 作 那 怪 模 样。 朗 里 格 朗 里 格

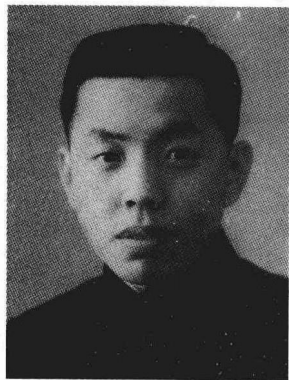
2̣ i i i 6̣ i 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ (3̣ 3̣) | 5̣ 3̣ 2̣ i) 3̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ i (3̣ 3̣) | 5̣ 3̣ 2̣ i 0) 3̣. 3̣ 3̣ 2̣ |
 朗 里 格 朗 里 格 朗 里 格 朗, 里 格 朗 里 格 朗,
 朗 里 格 朗 里 格 朗 里 格 朗, 里 格 朗 里 格 朗, 贫 穷 不 是
 成 败 不 是

《春天里》是1937年上海明星影业公司拍摄的电影《十字街头》插曲,电影描写的是上海的一群知识分子,在生活的奋斗中遭到打击而失业,后来走上争取光明的新道路。该曲表现的就是影片主角老赵乐观向上的性格。歌曲轻松活泼、积极向上,在三四十年代广为流传。

第三节 许如辉、黎明晖、王人美等代表人物

1927~1936年,是中国流行音乐发展的初级阶段,尽管已经有人开始借用西方流行音乐的方式创作流行歌曲,也出现了第一批流行歌星,但是从整体来看,创作和演唱都显得较为稚嫩。创作上吸取了一些西方流行音乐的元素,但是手法相对比较生硬;在创作领域除黎锦晖之外,作曲家许如辉的作品也在社会上产生了一定影响。演唱方面,主要还是以民歌、戏曲唱法为基调,都市化流行唱法尚未形成,黎明晖、王人美、黎莉莉、胡笳等人是该时期较为重要的歌星代表。

许如辉

许如辉(1910~1987),作曲家、剧作家、演奏家、中国民族音乐家,中国早期流行音乐的先驱者之一。他的曾用名有:许如辉、许吕吕、水辉、白沙、白水、古牧、代鲁等,他于1910年出生于浙江嵊县,幼年家境贫困,念

过3年私塾,小学毕业后随舅父来到上海。1925年,他加入上海“大同乐会”,师从国乐大师郑觐文,学习民族乐器演奏。

1927年上海民营电台开播后,他以“子夜社”的名义在电台推出流行歌曲,采用国乐伴奏,并由中国最早的播音歌星江曼莉、夏佩珍、余静、包庸珍、汪淡淡、潘云云等人演播。1929年,“子夜社”改名“子夜乐会”,并于同年创作了《永别了我的弟弟》、《卖油条》、《夜月之歌》、《这回事太稀奇》、《阁楼上的小姐》等流行歌曲。1931年,他进入上海明星影片公司,任基本作曲,曾为《香草美人》、《桃李争艳》、《女权》、《路柳墙花》、《劫后桃花》、《翡翠马》、《兄弟行》、《生龙活虎》、《梦里乾坤》等影片谱写了电影音乐和电影插曲。“抗战”爆发后,他去了重庆,在重庆中央广播电台任古筝演奏员兼作曲。“抗战”胜利后,他回到上海,在国泰影片公司担任特约作曲。50年代后,他被调入上海戏剧界,从事编剧、导演和作曲工作,作品遍及各大剧种。

许如辉的流行歌曲有百余首,曾在百代、丽声、胜利等唱片公司灌制过唱片,主要由江曼莉、夏佩珍、严斐等歌星演唱。作为中国早期流行音乐的先驱者之一,许如辉曾为中国早期流行音乐的兴起做出了重要贡献。特别是他的《永别了我的弟弟》曾在社会上产生过广泛影响。

他在流行歌曲方面的代表作品(词曲)有:《永别了我的弟弟》(江曼莉演唱)、《卖油条》(江曼莉演唱)、《夜月之歌》(江曼莉演唱)、《这回事太稀奇》(严斐演唱)、《阁楼上的小姐》(江曼莉演唱)、《四时吟》(夏佩珍演唱)、《回忆慈母曲》(江曼莉演唱)、《摩登女郎》(潘云云演唱)、《离别了,姑娘》(江曼莉演唱)、《女权》(胡蝶演唱)、《茶山情歌》(姜曦演唱)、《我当初认识你》(包庸珍演唱)、《劫后桃花》(胡蝶演唱)、《再生花》(胡蝶演唱)等。

例2-11《永别了我的弟弟》

永别了我的弟弟

(江曼莉演唱)

1=B $\frac{4}{4}$

许如辉词曲

慢板 伤心地

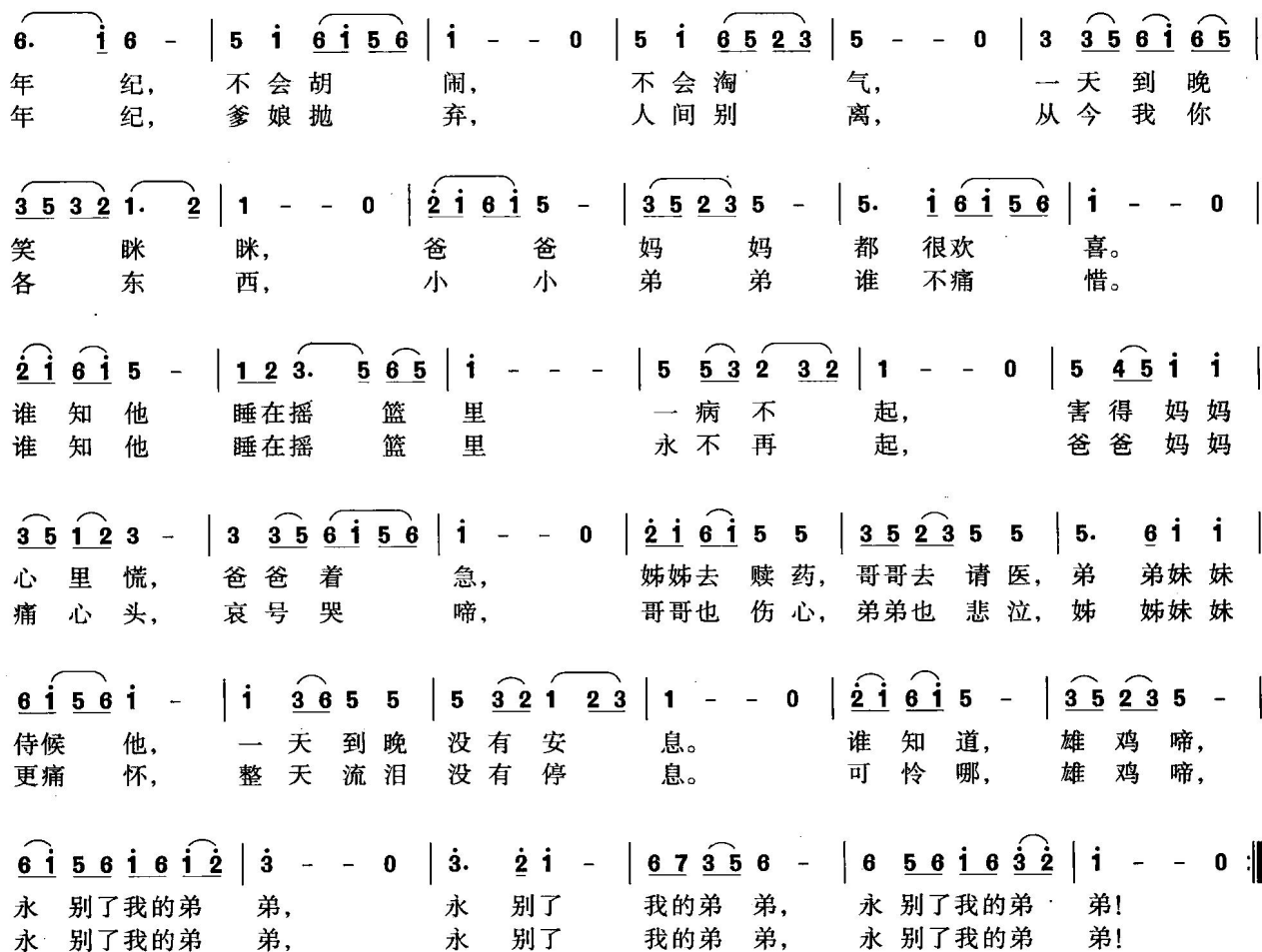
mp
(5 - 1 2 3 | 5 i 6 i | 5 - - 0 | i 6 5 6 i | 5 3 2 1 - | i. 6 5 3 2 |

1 - - 0 | i - - 0) mp 5 - 1 2 3 | 5 i 6. i | 5 - - 0 | 1 - 1. 2 |

1. 我 亲 爱 的 小 弟 弟, 天 真
2. 我 亲 爱 的 小 弟 弟, 娇 小

3 2 3 5 - | 5. 3 2 3 2 | 1 - - 0 | i - i 6 | 5 - - 0 | 3 - 3 3 5 |

烂 漫 活 泼 美 丽。 那 时 候, 你 小 小 的
玲 珑 聪 明 伶 俐。 这 时 候, 你 小 小 的

《永别了我的弟弟》是作者许如辉根据自己的亲身经历有感而发,描写的是真挚的手足之情。1935年,由歌星江曼莉首唱,后来由其灌成唱片。在三四十年代,该曲广为流行,曾有200余位歌星演绎过该曲。

黎明晖

黎明晖(1909~2003),湖南湘潭人,在上海长大,是“中国流行音乐之父”黎锦晖的女儿。她受到父亲的影响,从小练习歌舞,曾是“明月歌舞团”的主要演员。曾出演了黎锦晖的多部儿童歌舞剧及演唱了大量的儿童歌曲,如歌舞剧《月明之夜》、《葡萄仙子》、《三蝴蝶》、《麻雀与小孩》等,儿童歌曲《可怜的秋香》、《寒衣曲》、《蝴蝶姑娘》等;同时也是中国第一首流行歌曲《毛毛雨》的演唱者。1927年,她在其父黎锦晖创办的“中华歌舞专修学校”学习,同时担任助教和演员。1928年,曾随其父的“中华歌舞团”赴南洋巡演。从南洋回国后,她开始进入影坛,并取得很大成功,当时曾和蝴蝶、阮玲玉、陈玉梅等电影明星齐名。1937年之后,她开始淡出演艺圈。她演唱的代表作品有:《毛毛雨》、《人面桃花》、《舞伴之歌》、《可怜的秋香》、《月明之夜》、《葡萄仙子》等。

王人美

王人美(1914~1987),原名王庶熙,出生于湖南长沙,曾是“明月歌舞团”的主要演员之一。父亲王正枢是湖南有名的数学教员,在省立第一师范任教时,曾是毛泽东的老师。求学时期的毛润之受到王正枢的器重曾在王家住过一年暑假,那时庶熙很小,仅有一些零星记忆。1927年,大革命失败,二哥王人路将三弟人艺和最小的妹妹人美送入黎锦晖在上海开办的“美美女校”。王人艺学过小提琴被分入乐队,13岁的王人美从此开始学习歌舞;1928年,王人美随黎锦晖的“中华歌舞团”到南洋巡演;1931年涉入影坛,曾先后出演了《夜玫瑰》、《共赴国难》、《芭蕉叶上的诗》、《都会的早晨》、《渔光曲》等,其中由她主唱的《渔光曲》同名主题歌在社会上造成了广泛流传。1935年,她出演了电影《风云儿女》,并演唱了其中的插曲《铁蹄下的歌女》。她演唱的代表作品有:《渔光曲》、《铁蹄下的歌女》、《梅娘曲》、《春花秋月》、《雁群》等。

黎莉莉

黎莉莉,生于1915年,原名钱蓁蓁,其父是共产党员钱壮飞。1927年,随父从北平移居上海,随后进入黎锦晖的“中华歌舞专门学校”学习歌舞表演。1928年,随黎锦晖率领的“中华歌舞团”赴南洋巡演。1932年,她开始进入影界,并于当年主演了孙瑜导演的《火山情雪》,同年还和王人美合演了《芭蕉叶上诗》,此后一直活跃于电影界。1946年,黎莉莉赴美国,曾在华盛顿学习表演,在纽约学习声乐,在加利福尼亚学习化妆,1947年回国。解放后,她调入北京电影制片厂,参加《智取华山》等电影的拍摄,1955年进入北京电影学院专修班学习,此后一直在该院任教直到退休。在“明月社”时期,她的主要演出曲目有:《桃花江》、《新凤阳歌》、《自然的孩子》、《如此繁华》等。

薛玲仙

薛玲仙,生于1912年,在“中华歌舞专门学校”时期就加入该校,跟随黎锦晖,是“明月社”最早的成员之一。在“明月歌舞团”时期,她曾是《葡萄仙子》、《春天的快乐》、《月明之夜》等剧目的主演。此后,她曾录制过十余张唱片,其中《说爱就爱》一曲曾风靡一时。后来,薛玲仙进入影界,曾主演《通天河》、《粉红色的梦》、《南海美人》等影片。最后,她因染上毒瘾,倒毙街头而死。

胡 笳,生于1914年,是明月歌舞团1930年在东北、华北巡演期间招募的演员。曾是明月歌舞团主要演员,曾主演《三蝴蝶》等剧目,由她演唱的《小小茉莉》曾流传一时。后来,胡笳进入影界,但拍摄的电影不多。30年代末,胡笳退出影坛。

第三章 上海流行音乐(1937 ~ 1949)

1937年到1949年,中国社会经历了“抗日战争”、“解放战争”,在这个战火纷飞的时代,中国流行音乐却步入了第一个发展高峰,流行乐坛呈现出了繁荣局面。由于该时期中国流行音乐主要集中在上海,故此称为“上海流行音乐”。

第一节 背景

1937年“抗战”爆发后,上海因为有各国的租界,日本未敢贸然占领,使它一度处于“孤岛”状态。此时,上海的“畸形”繁荣正在逐渐滑坡,报纸上租售空房的广告比比皆是,旅馆、酒楼、舞厅等服务行业也日渐萧条。8月13日,日军进犯吴淞、江湾等地。“八·一三”炮火的打响,迅速改变了上海经济的萧条景象。公共租界和法租界面对日军的进犯,立即宣布“中立”。住在闸北、虹口等地的欧美侨民和中国实业家纷纷涌进苏州河南岸,沪宁、沪杭铁路沿线的大地主、大富豪也为了躲避战火,像潮水一样涌进了上海租界。一时间,租界人口急剧上升,空房、旅馆很快被填满。同时,上海附近的农民、手工业者也都扶老携幼地来到租界避难,“仅‘八·一三’这天,就有难民六万余人涌入租界”^①,个体劳动者和小摊贩也大量涌现在上海街头。人口的迅速集中,使租界的“畸形”繁荣再度复兴,旅馆、舞厅、电影院人山人海,茶楼酒肆人流不息,各种商店也都生意兴隆。于是,上海租界形成了两个完全不同的世界:以苏州河为界,一边是炮火纷飞,一边却是笙歌达旦。在这“十里洋场”的租界地,经济得到空前繁荣,消费需求空前增长。特别是电影的繁荣和舞厅的兴旺,促使娱乐业迅速发展,这为流行音乐的繁荣提供了广阔的平台。

“孤岛”上海在日本人的控制下,老百姓在思想上只能屈从于“中立”态度,尽量躲开敏感的社会问题,以暂时获得安全保障,于是他们借助电影和歌曲来宣泄内心的苦闷和焦虑,在等待和平的漫长日子里,流行歌曲成了老百姓躲避危险、逃避社会紧张气氛的重要载体。一时间,流行歌曲广为盛行,若暂且抛开时代背景,仅以音乐质量为标准,该时期流行音乐的整体水平甚高。

1941年,“太平洋战争”爆发后,日本向英美宣战,随即占领了上海的“公共租界”,上海沦陷。随后,“汪伪”政权接管上海。为了麻痹老百姓的“抗日”斗志,转移人民对现实环境的关注,“汪伪”政权

^① 陶菊隐著《大上海的孤岛岁月》,中华书局出版,第4页。

出面将上海各电影公司合并为“中华联合电影制片公司”，并专门设置了“音乐科”，大肆推广娱乐业，制造了一系列的软性电影和流行歌曲，在“沦陷区”造成了广泛影响。流行音乐开始被利用并充当“麻药”角色，来软化人们的意志。因此，流行音乐获得了继续发展的空间。

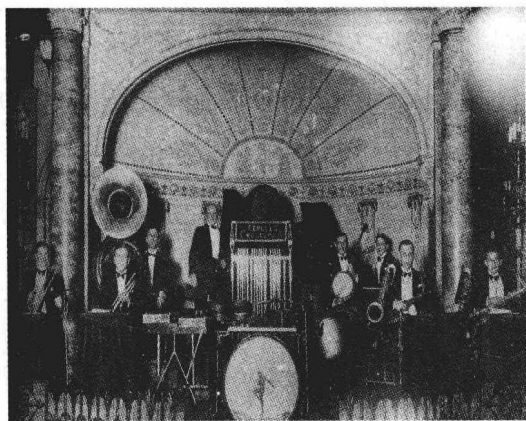
1945年，“抗战”胜利后国民党重新接管上海政权，因战乱离开上海避难的有钱人也纷纷回到了上海，促使了经济的繁荣，也使流行音乐得到继续发展。与此同时，有些歌星和流行音乐从业者开始移居香港。直到1949年，中国流行音乐的“上海时期”正式结束。

第二节 上海爵士乐队

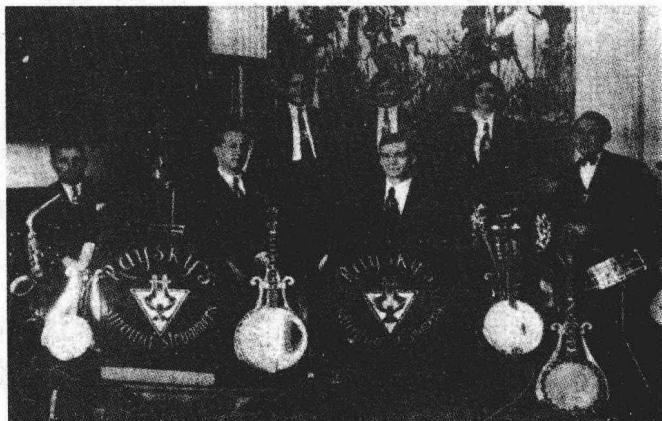
自19世纪后期起，上海租界不断扩大，租界内的文化生活日益丰富。20世纪初，上海租界洋人汇集，尤其是“五四运动”后，西洋文化的不断涌入，使上海的文化生活和世界结合的更加紧密。法国人、德国人、美国人、英国人、意大利人、俄罗斯人汇聚上海，他们不仅为上海带来了交响乐，同时也带来了爵士乐。

三四十年代是美国摇摆乐的发展高潮，作为爵士乐的重要形式，大乐队开始在爵士乐中体现出了重要作用，美国爵士乐自30年代起风靡世界。上海，由于它的特殊性，它和世界各地保持着密切的联系，自然也深受爵士乐的影响，美国爵士大师汤米·多希尔（Tommy Dorsey）、哈利·詹姆斯（Harry James）、班尼·古德曼（Benny Goodman）、阿提·萧（Artie Shaw）等音乐家的唱片深受上海听众的喜爱。鉴于上海的巨大吸引力，二三十年代各国乐师汇聚上海，其中以演奏风琴、钢琴、小号、长号、萨克斯的乐手居多，一时间，上海成为了“亚洲爵士乐之都”。

当时，在上海演奏爵士乐的乐手主要来自菲律宾、俄罗斯、美国等国家，也有一些中国人自组的爵士乐队，其中俄罗斯人组建的爵士乐队在当时的影响最大。俄国革命致使大批俄国人涌入中国，其中大批犹太人流入上海。在此背景下，俄国音乐家在中国近现代音乐史上充当了重要的角色。

20世纪30年代在上海大华饭店演奏的俄罗斯“叶尔莫拉耶夫”爵士乐队

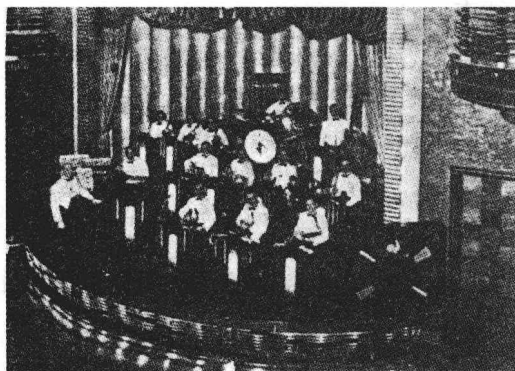

俄罗斯“赖斯基”爵士乐队

三四十年代,大批的俄国爵士乐队广泛的活跃在上海乐坛,其中较有影响的有^①:

海格纳爵士乐队(Orkestr - Dzhaz D.I. Geigner),由俄籍钢琴家、作曲家海格纳在旅居哈尔滨时组建,美国哥伦比亚唱片公司曾专门为其录制了40张唱片。30年代初,海格纳移居上海。

赖斯基爵士乐队(Orkestr - Dzhass V.G. Raiskogo),由爵士音乐家赖斯基组建于20年代末,经常在“卡夫卡斯”、“马伦·拉奇”等餐厅演奏。

叶尔莫拉耶夫俄国爵士乐队

叶尔莫拉耶夫俄国爵士乐队(Russkii Orkestr - Dzhass S. Ermolaeva),由爵士音乐家叶尔莫拉耶夫于1929年组建,乐队人数在8~15人之间,由长号、小号、大号、管钟、爵士鼓、吉他、低音萨克斯、中音萨克斯、次中音萨克斯等乐手组成。他们以上海大华饭店、百乐门大饭店等场所为演出基地,同时在上海、天津、青岛等地的西人俱乐部及饭店演出。在当时被誉为远东最优秀的爵士乐队。此外,该乐队也曾应邀为哥伦比亚唱片公司录制唱片,并为福

斯影片公司、明星影片公司的有声电影配乐。1937年,叶尔莫拉耶夫率乐队移居哈尔滨。

伦斯特列姆爵士乐队

伦斯特列姆爵士乐队(Dzhaz - Orkestr O.L. Lundstrema),由O·L·伦斯特列姆于1932年组建于哈尔滨,1934年达到9人阵容。1936年,乐队成员移居上海,并很快成为上海爵士乐队中的佼佼者,并在著名的扬子饭店伴奏,此后又在大华舞厅演奏。1941年,乐

队扩大至15人,并在上海最高级的舞厅——百乐门舞厅演奏,他们经常演奏埃林顿·公爵(Duke Ellington)、格伦·米勒(Glen Miller)等著名爵士乐大师的经典作品,迅速取代了之前的“叶尔莫拉耶夫爵士乐队”成为上海最优秀的爵士乐队。战后,乐队阵容扩大至19人。

史密斯爵士乐队(Dzhaz - Orkestr Mistera Smith),由美籍音乐家史密斯(Mr. Smith)组建,其他7名队员均为俄籍乐师,该乐队主要在位于霞飞路643号的“特卡琴科兄弟”咖啡餐厅演出。

舍夫佐夫乐队(Orkestr P. I. Shevtsova),由小提琴演奏家、萨克斯演奏家P·I·舍夫佐夫组建,主要在上海俄国总会的“星期二聚会”演出。

此外,菲律宾乐师在上海也具有很高的地位,他们和俄籍乐师在40年代中期之前基本上垄断了上海爵士乐坛。在著名的高档歌舞厅、夜总会中,担任歌舞伴奏的主要是俄籍乐队和菲籍乐队,只有中低档舞厅才聘请华人乐队。

① 以下关于俄国的乐队资料、图片来源于汪之成著《俄侨音乐家在上海 1920s~1940s》,上海音乐学院出版社出版,第160~174页。

直到 40 年代中期,上海第一支华人爵士乐队——吉米·金(Jimmy King)乐队的出现,打破了俄、菲乐队的垄断局面。

吉米·金

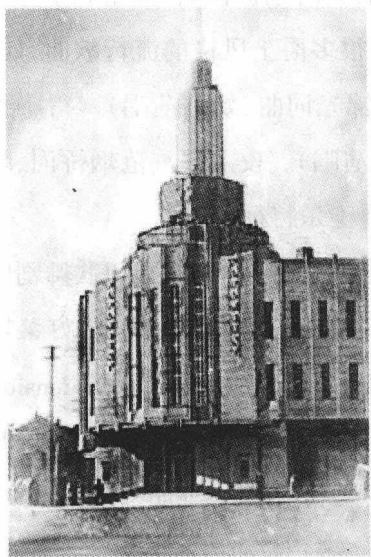

吉米·金和他的乐队

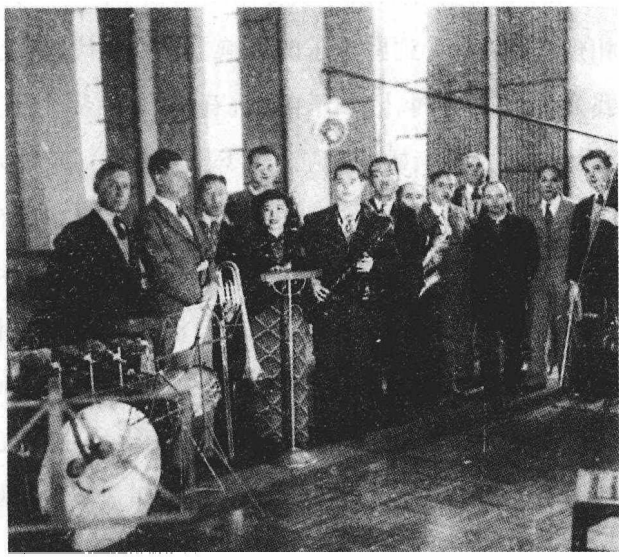
吉米·金,原名金怀祖,其父是国民党中将,自幼家庭条件优越,毕业于上海圣约翰大学^①,毕业后曾任租界捕房警官。因为爱好音乐,他拜菲律宾爵士音乐家罗宾学习夏威夷吉他和演唱,不久被“罗宾乐队”聘为副领班

兼吉他手,并与罗宾一起在上海著名的高级舞厅“仙乐斯”演奏,深受听众的欢迎。后来,他自组爵士乐队。1946年,由 15 人组成的“吉米·金大乐队”按照美国大乐队的编制组建,在新仙林舞厅登场伴奏,通过《申报》和《新闻报》的宣传,引起了很大轰动。1947年,上海最著名的“百乐门”舞厅老板看中了吉米·金和他的乐队,并邀请他们在“百乐门”演奏。从此,“吉米·金乐队”成为华人第一支进入高档舞厅的爵士乐队。1950年到 1953 年之间,吉米·金带领他的乐队,辗转于香港、上海各大舞厅和饭店演出。1952年,上海取缔营业性舞厅,菲人乐队陆续离沪,吉米·金也从此远离爵士乐坛。

鉴于上海爵士乐深受美国爵士乐的影响,40年代在上海盛行的爵士乐,很多乐队演奏的乐曲跟美国当时盛行的摇摆乐如出一辙。如 1991 年台湾巨石唱片公司到上海召集了 40 年代的一批乐师,录制了一张名为《上海百乐门元老爵士乐队——1945~1950》的唱片,其中《兴致勃勃》(In The Mood)一曲

上海百乐门舞厅

俄籍乐师为歌星龚秋霞伴奏(40年代上海百代公司录音棚)

^① 由美国基督教圣公会在上海创办的大学。

的乐曲编配,跟格伦·米勒大乐队(Glenn Miller & His Orchestra)在30年代末的录音版本几近相似,究其原因,他们所用的总谱完全相同。

三四十年代,既是美国爵士乐的发展高峰,同时也是中国爵士乐的高峰期,在俄籍、菲籍等外籍乐师和华人爵士乐师的共同努力下,爵士乐成为上海流行音乐中的重要元素,在当时不仅爵士乐队广为盛行,担任着舞蹈伴奏的重要角色,同时爵士乐也对流行歌曲产生巨大影响。很多爵士乐师在歌舞厅、夜总会的乐队中担任乐师之外,空闲时间也为唱片公司担任编曲,诸如三四十年代盛行一时的爵士化流行歌曲中,不乏这些乐师的功劳。

第三节 上海流行音乐的风格倾向

鉴于三四十年代上海流行音乐的繁荣,它不仅在音乐手法上日趋成熟,同时也在音乐风格上呈现出了三大倾向,这三大风格倾向基本上都是在中国流行音乐来源的基础上深入发展的结果,它们分别是:西洋风格、民族风格和艺术风格。

1. 西洋风格

西洋风格的流行音乐主要是受到西洋传统音乐和欧美流行音乐的影响发展而来,尤其是美国爵士乐的影响甚为突出。

三四十年代正好是美国摇摆乐(Swing)风行的时期,上海的特殊位置使其很容易和西方国家接触,能够直接引进西洋唱片和乐谱,其中包括爵士乐套谱,如格伦·米勒(Glenn Miller)、阿提·萧(Artie Shaw)等爵士音乐家所演奏的乐曲在中国为听众广为熟悉,同时也被俄籍、菲籍和华人爵士乐队争相模仿演奏。受到爵士乐的影响,自30年代起,上海出现了很多爵士风格的流行歌曲,如《玫瑰玫瑰我爱你》(吴村词、陈歌辛曲、姚莉演唱)、《哪个不多情》(黎锦光词曲、姚莉演唱)、《得不到的爱情》(陆丽词、姚敏曲、姚莉演唱)、《莎莎再会吧》(黎锦光曲、白虹演唱)、《夜上海》(范烟桥词、陈歌辛曲、周璇演唱)、《带着眼泪唱》(姚莉演唱)等歌曲均带有典型的爵士乐特征。

除了爵士乐之外,好莱坞歌舞片和百老汇歌舞剧也开始在上海盛行,其中电影和歌舞剧中时常出现的“叮砰巷”音乐(Tin Pan Alley)^①也对该时期的上海流行音乐产生了很大影响,如好莱坞明星平·克劳斯比(Bing Crosby)、弗雷德·阿斯坦(Fred Astaire)、珍妮·麦唐纳(Jeanette MacDonald)等人在上海广受欢迎。受到他们的影响,上海流行歌曲日益成熟,从音乐手法和音乐质量上看,该时期的中国流行音乐和美国流行音乐几近相似,如《玫瑰玫瑰我爱你》(姚莉演唱)、《同是天涯沦落人》(逸敏演唱)、《等着你回来》(白光演唱)等歌曲均具有很高的质量。

此外,由于上海广泛流行交际舞,拉丁舞曲深受跳舞者的喜爱,因此拉丁节奏也经常运用到

^① 盛行于20世纪上半叶的美国抒情流行音乐风格,带有好莱坞音乐、摇摆乐及百老汇音乐等特征。

流行歌曲中,作为编曲的重要因素之一,如《夜来香》(黎锦光曲、李香兰演唱)、《香格里拉》(陈蝶衣词、黎锦光曲、欧阳飞莺演唱)、《黄叶舞秋风》(范烟桥词、李七牛曲、周璇演唱)采用了伦巴节奏,《如果没有你》(陆丽词、庄宏曲、白光演唱)、《恋之火》(陶秦词、陈歌辛曲、白光演唱)、《彷徨的心》(白光演唱)采用了探戈节奏等。

与此同时,西洋传统音乐也在流行歌曲的配器中被广泛运用。由于西洋乐早在19世纪末20世纪初就已传入中国,尤其在“五四运动”后,更是得到广泛传播,二三十年代,交响乐在上海得到良好发展,因此管弦乐和严谨的古典音乐手法也经常在流行歌曲的配器中充当重要角色,如《恋之火》(白光演唱)、《凤凰于飞》(周璇演唱)、《青春之歌》(周璇演唱)等歌曲均采用了管弦乐编曲手法。

2. 民族风格

民族风格主要是继承和发展了中国民间小调和戏曲、曲艺风格,旋律采用民族元素,编曲中融入流行音乐节奏,或采用爵士乐队伴奏,甚至有些作品直接根据民歌改编而成,如《天涯歌女》(田汉词、贺绿汀曲、周璇演唱)和《四季歌》(田汉词、贺绿汀曲、周璇演唱)都借用了苏州民歌的曲调,《拷红》(范烟桥词、黎锦光曲、周璇演唱)汲取了京韵大鼓等说唱音乐元素,《疯狂世界》(李隽青词、黎锦光曲、周璇演唱)采用了京剧西皮板的旋律素材,《埋玉》(郑小秋词、黎锦光曲、白虹演唱)采用了苏州评弹,《千里送京娘》(叶舫词、严个凡曲、李丽华演唱)采用了黄梅戏的旋律素材,《采槟榔》(黎锦光改编、周璇演唱)根据湖南花鼓戏“双川调”改编而成。此外,《月圆花好》(范烟桥词、严华曲、周璇演唱)、《兰闺寂寂》(卢一方词、姚敏曲、李香兰演唱)、《天上人间》(叶舫词、严个凡曲、李丽华演唱)、《秦淮河畔》(陈栋荪词、姚敏曲、姚莉演唱)、《三轮车上的小姐》(裘子野词、林枚曲、云云演唱)、《五月的风》(伊丽词、金玉谷曲、周璇演唱)、《难民歌》(徐卓呆词、严华曲、周璇演唱)等歌曲,都具有戏曲、曲艺的旋律特征;而姚莉演唱的《哪个不多情》从头至尾都采用爵士乐队伴奏,但是旋律却是典型的中国民间小调,具有典型的“中国化爵士乐”色彩。

3. 艺术风格

20年代,我国的歌曲创作进入一个新的时期,现代艺术歌曲成为该时期的重要代表,如《问》(易韦斋词、萧友梅曲)、《教我如何不想她》(刘半农词、赵元任曲)等歌曲广受大众的喜爱。受到艺术歌曲的影响,流行歌曲中也出现了此类艺术化作品,主要是指那些带有艺术歌曲倾向的流行歌曲,这些歌曲主要由那些受过声乐训练的歌手演唱,演唱上带有美声唱法的技巧,比较讲究正规的咬字与行腔,编曲经常以管弦乐为基础。如40年代著名歌星李香兰、欧阳飞莺等人都曾受过专门的声乐训练,她们演唱的很多歌曲都带有艺术歌曲的特征,如李香兰演唱的《恨不相逢未嫁时》、《忘忧草》、《海燕》、《第二梦》,欧阳飞莺演唱的《香格里拉》等,周璇后期的很多作品也带有一些艺术歌曲的倾向,如《不变的心》、《花样的年华》、《青春之歌》等。其他较有影响的艺术歌曲还有:《初恋女》(戴望舒词、陈歌辛曲、黄飞然演唱)、《青春舞曲》(庆余词、新疆民歌、司徒容改编、黄飞然演唱)、《度过这冷

的冬天》(陈歌辛词曲)、《永远的微笑》(陈歌辛词曲)、电影《夜半歌声》(1936)同名主题歌《夜半歌声》(田汉词、冼星海曲)及插曲《热血》(田汉词、冼星海曲)等。

第四节 上海流行音乐的音乐语言分析

三四十年代的上海流行音乐是中国流行音乐史上的第一个发展高峰,也是中国流行音乐步入成熟的重要时期。在短短的十几年间,中国流行音乐迅速和国际接轨,不仅影响甚广,而且它的音乐语言也是丰富多彩的。

1. 歌词题材及手法

歌词是歌曲中最能传达出时代信息的元素,通过歌词所演唱的内容我们往往能够看到不同时代的歌声所传达出来的社会状况。但是,三四十年代上海流行歌曲的歌词内容却和当时的中国社会大环境有所脱离。在那个国破家亡的时代,在特殊的历史环境中,由于“政权当局”对文艺作品的控制,上海流行歌曲并没有全面的描绘出当时的社会环境,它似乎和当时的社会大环境格格不入——对于抗战、救亡等题材涉及甚少,而主要以爱情题材为主,以及花前月下、悠闲自在的生活和部分描写那个特殊时代中的“享乐主义”的内容。

爱情题材自黎锦晖开创流行音乐先河以来,一直都是中国流行歌曲的主要题材,当时被称为“家庭爱情歌曲”的“黎派音乐”曾风靡一时。三四十年代,爱情题材依然是流行歌曲的主要内容,大部分歌曲都是描写男女感情的爱情歌曲,如当时最流行的《如果没有你》、《恨不相逢未嫁时》、《扁舟情侣》、《得不到的爱情》、《等着你回来》、《恋之火》、《蔷薇处处开》等歌曲均为爱情歌曲。此外,像《夜来香》、《月圆花好》、《香格里拉》等歌曲均以花前月下、美丽风光为题材,表现一种休闲自在,悠然自得。

与此同时,还有一类社会写实性题材,这些歌曲都是以“十里洋场”的奢靡生活为写照,真实地反映出了当时的大上海作为“人间天堂”的情景和画面,和租界外炮火中的难民生活形成了巨大对比,如《疯狂乐队》、《满场飞》、《黑天堂》、《可怜的爸爸妈妈》、《跳舞场》、《麻将经》等歌曲,均为此类作品。

《疯狂乐队》(严个凡词曲、白虹演唱)描写了流行音乐在当年上海所造成的流行趋势。

噠咚锵,噠咚锵,疯狂乐队闹洋洋。钢琴弹出新花样,铜鼓敲来怪紧张,喇叭吹成 JAZZ 腔儿呀,萨克斯管音铿锵。闹洋洋、闹洋洋,噠卜隆咚个咚锵。

噠咚锵,噠咚锵,疯狂乐队兴飞扬。电影插曲任客点,流行时调随意唱,帮腔说白噱头好哎呀,小提琴独奏韵味长。兴飞扬,兴飞扬,噠卜隆咚个咚锵。

《满场飞》(包乙词、金钢曲、张帆演唱)描写了上海富人香槟美酒、爵士乐的奢华生活。

香槟酒气满场飞,钗光鬓影晃来回,爵士乐声响,跳伦巴才够味,嘿。

你这样乱摆我这样随,你这样美貌我这样醉,爵士乐声响,跳伦巴才够味,嘿。

勾肩搭背,进进退退,步也徘徊,爱也徘徊,你这样对我媚眼乱飞,害我今晚不得安睡。

他们跳伦巴我也会,跳得比他更够味,爵士乐声响,对对在满场飞,嘿。

《黑天堂》(姚敏词曲、姚莉演唱)描写了上海人的贫富差距,反映了“天堂”与“地狱”的对比。

摩登的 Miss And Gentleman,个个都时髦华丽巧装扮。萍水相逢一见恨太晚,愿我俩共结同心永相爱。高楼和大厦还嫌住不惯,倒不如公寓旅馆少麻烦。每日里灯红酒绿常安排,花几千用几百也无碍。谁知道遍地血泪哀号,穷苦人家破人亡,忍饥寒徘徊街头彷徨,生活凄惨流浪。暮烟漫漫满布大上海,有钱人挥金如土无忧烦,穷苦人一生忙碌永不安。

《跳舞场》(蕴泉词、严华曲、周璇严华演唱)反映了当年大上海舞厅中的情景。

美丽装潢,立体门墙,五光十色,软红迷荡,流光的地板,阵阵花香,青年们常在场。

个个西装,笔挺漂亮,依偎着艳丽娇娇女郎,锦绣的衣裳,珠翠的辉煌,云发美卷如浪。

灯光微暗,音乐铿锵,轻盈起舞,随波逐浪。紧贴醉人香颊,喁喁鸟语耳旁歌唱,牛皮大话,滑稽荒唐,稍不留神,哎呀,难免就会上当。

拂髻花甲,舞兴更狂,也要寻找年轻的舞伴,忘记家中缠足的徐娘。

《麻将经》(严华词曲、周璇韩兰根演唱)反映了当年孤岛上海的麻将热。

闲来无事真烦恼,撮撮那麻将解心焦。没撮那麻将先说好,平和断么一般高。三元四喜十三老,杠上开花海底捞。隔壁的周姑娘生得好,韩大哥心里乱七八糟。明斗那七索斗二饼,庄家的一色一个人儿包。周姑娘摊牌忙开口,猴儿你七索为何不斗?四七索平和跟着走,周姑娘嘴里骂个不休。

鉴于“政权”的控制,在那样一个特殊的历史时期,在上海流行歌曲中很少听到人民要求抗日、斗争的爱国题材。即便有些人创作了爱国歌曲,也在一定程度上受到相应的控制与监管。因此,该时期的流行歌曲从大部分题材上看是“畸形”的。

政治的敏感使所有的流行歌曲受害。其实在当时的流行歌曲中也有不少积极的内容,但是在那个特殊的环境中,很多思想不便直接表露,只好隐喻地渗透在歌曲里面,加上敌人的严格控制,这些歌曲很难造成广泛流行。

如《度过这冷的冬天》(陈歌辛词曲,1939),是一首艺术化流行歌曲,就是一首典型的代表,明确表达了对作者对春天的期盼和对光明的向往。

度过这冷的冬天,春天又要到人间。不要为枯枝失望,春花就会开放。

度过这冷的冬天,春天又要到人间。不要有一点猜疑,春天是我们的。

《风雨中的摇篮歌》(陈歌辛词曲,1939)也隐喻地表达出了对民族解放的期盼。

别怕狂风吹,别怕暴雨打,我的宝贝,在风雨中长大。

狂风有时尽,暴雨有时停,燕子归来时,满眼尽是春。

从歌词中的事实分析,三四十年代中国流行音乐的繁荣是畸形的,它是特定的社会环境中隐藏在政治背后的一种麻药,因此在很长的一段时间里,流行歌曲受到了来自多方面的谴责与质问。但是历史是客观的,在今天我们应该从艺术上来正视这段特殊的历史。

从歌词的创作手法上看,该时期的歌词风格主要有两种,一种是受到“国语运动”的影响,采用现代白话文手法创作的生活化、口语化的歌词,如“如果没有你,日子怎么过,我的心也碎,我的事也不能做……”(《如果没有你》陆丽词);“这美丽的香格里拉,这可爱的香格里拉,我深深的爱上了它,我爱上了它……”(《香格里拉》陈蝶衣词)等。另一种是采用文言体手法创作的歌词,句式规整,讲究韵律,如《明月千里寄相思》(金流词):

夜色茫茫罩四周,天边新月如钩,回忆往事恍如梦,重寻梦境何处求?

人隔千里路悠悠,未曾遥问心已愁,请明月代问候,思念的人儿泪长流。

月色朦朦夜未尽,周遭寂寞宁静,桌上寒灯光不明,伴我独坐苦孤伶。

人隔千里无音讯,欲待遥问终无凭,请明月代传信,寄我片纸儿慰离情。

再如《秦淮河畔》(陈栋荪词)

今夜有酒今夜醉,今夜醉在秦淮河畔。月映波底,灯照堤岸,如花美眷倚栏杆。

歌女歌,舞女舞,声声相思为谁诉,步步爱恋为谁踱,蜜意柔情为谁流露,为谁流露!

2. 音乐语言及手法

三四十年代的大上海流行音乐在音乐手法上比“黎锦晖时期”有了很大的改进,音乐质量得到明显提高。下面,我们可以从旋律、节拍、节奏、和声、调式、调性、曲式、编曲及演唱等方面来进行分析。

在旋律方面。该时期的流行歌曲旋律发展手法十分严谨,作曲家的创作技巧比较成熟。尤其是在旋律进行中,严密的逻辑性随处可见。如《如果没有你》、《香格里拉》两首歌曲中严格的下二度模进,以及三次模进之后的“反向解决”及“倾向性解决”等手法都体现出了作者在创作中的缜密思考。

例 3-1 《如果没有你》(陆丽词、庄宏曲、白光演唱)

1 = B $\frac{4}{4}$ 旋律原型 下行二度严格模进

1 | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{4}$ | 2 - - 7 | 7. 7 7 5 3 | 1 - - 6 |

我 不 管 天 多 么 高, 更 不 管 地 多 么 厚, 只

继续下行二度严格模进 反向解决

6. 6 6 4 2 | 7 - - | 7 1 | 2. 2 2 1 2 | 3 - - - |

要 有 你 伴 着 我, 我 的 命 系 为 你 而 活。

例 3-2 《香格里拉》(陈蝶衣词、黎锦光曲、欧阳飞莺演唱)

1 = C $\frac{4}{4}$

旋律原型 下行二度严格模进 继续下行二度严格模进

0 5 || : i i i 7. i 7 6 | 6 - - 0 #4 | 7 7 7 6. 7 6 5 | 5 - - 0 3 | 6 6 6 5. 6 5 4 |

这 美 丽 的 香 格 里 拉, 这 可 爱 的 香 格 里 拉, 我 深 深 地 爱 上 了 它,

美 丽 的 香 格 里 拉, 这 可 爱 的 香 格 里 拉, 我 深 深 地 爱 上 了 它,

反向解决 倾向性解决 (倾向主音)

4 0 2 3 5 6 | 2 - - - | 2 - - 0 5 :|| 4 0 2 5 3 2 | 1 - - - |

我 爱 上 了 它。 这 我 爱 上 了 它。

在节拍方面。该时期的歌曲主要以 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 拍为主, $\frac{3}{4}$ 拍其次, 而 $\frac{6}{8}$ 拍的作品比较少见^①。其中 $\frac{2}{4}$ 拍作品居多, 尤其是带有爵士乐或欧美流行风格的歌曲, 多以 $\frac{2}{4}$ 拍为主, 如《夜上海》、《玫瑰玫瑰我爱你》、《蔷薇处处开》、《夜来香》、《哪个不多情》等作品均为 $\frac{2}{4}$ 拍。究其原因, 是因为二三十年代的美国爵士乐以 $\frac{2}{4}$ 拍居多^②, 而以上这些作品主要是受到美国爵士乐的影响, 因此形成以 $\frac{2}{4}$ 拍居多的现象。

在节奏方面, 主要有两种情况, 一种是常规节奏, 如民族化或一般流行化的歌曲都采用常规的节奏形态, 即按照谱面节奏演唱; 另一种是具有摇摆特征的 Shuffle 节奏, 这是爵士乐的特点, 即将八分节奏唱成三连音形态: $\underline{x} \underline{x} = \overset{3}{x} \underline{x}$ 。

如白光演唱的《假正经》、《等着你回来》, 姚莉演唱的《带着眼泪唱》、《得不到的爱情》、《黑天堂》, 周璇演唱的《爱神的箭》等歌曲在演奏和演唱中均采用了 Shuffle 节奏, 具有浓郁的摇摆特征。

例 3-3 《等着你回来》(严宽词、陈瑞桢曲、白光演唱)

等 着 你 回 来

(白 光 演 唱)

严 宽 词

陈 瑞 桢 曲

1 = D $\frac{4}{4}$

中速 摇摆节奏

0 3 | 3. 1 3. $\flat 3^{\frac{3}{2}}$ 2. 1 | 3. 1 3 1 $\frac{1}{2}$ 6. 3 | 3. 1 3. $\flat 3^{\frac{3}{2}}$ 2. 1 | 3. 1 3. 1 $\frac{1}{2}$ 6. 5 |

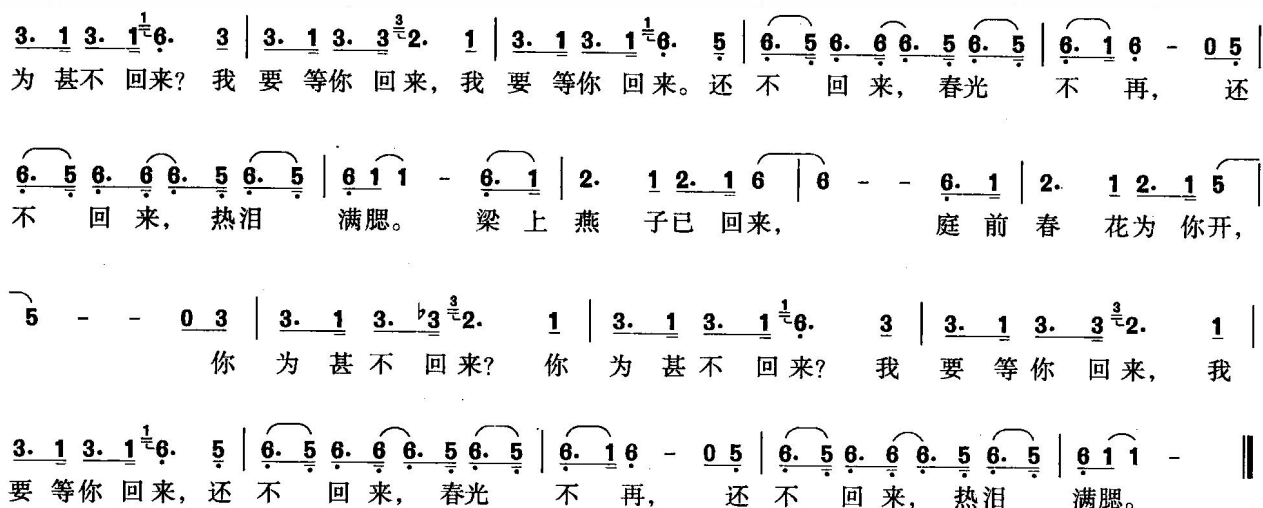
我 等 着 你 回 来, 我 等 着 你 回 来, 我 想 着 你 回 来, 我 想 着 你 回 来, 等

6. 5 6. 6 6. 5 6. 5 | 6. 1 6 - 0 5 | 6. 5 6. 6 6. 5 6. 5 | 6. 2 6 - 0 3 | 3. 1 3 $\flat 3^{\frac{3}{2}}$ 2. 1 |

你 回 来, 让 我 开 怀, 等 你 回 来, 免 我 关 怀。 你 为 甚 不 回 来? 你

① $\frac{6}{8}$ 拍是当今流行歌曲中较为常用的拍子, 这也是该时期流行歌曲和当代流行歌曲的差别之一。

② 20 年代前后, 美国新奥尔良爵士(New Orleans Jazz)主要以 $\frac{2}{4}$ 拍为主。

《等着你回来》是陈瑞祯作曲的成名作之一,由严折西(署笔名严宽)作词,白光演唱,具有浓郁的爵士风味。

例 3-4 《爱神的箭》(陈式词、黎锦光曲、周璇演唱)

爱 神 的 箭

影片《歌女之歌》插曲

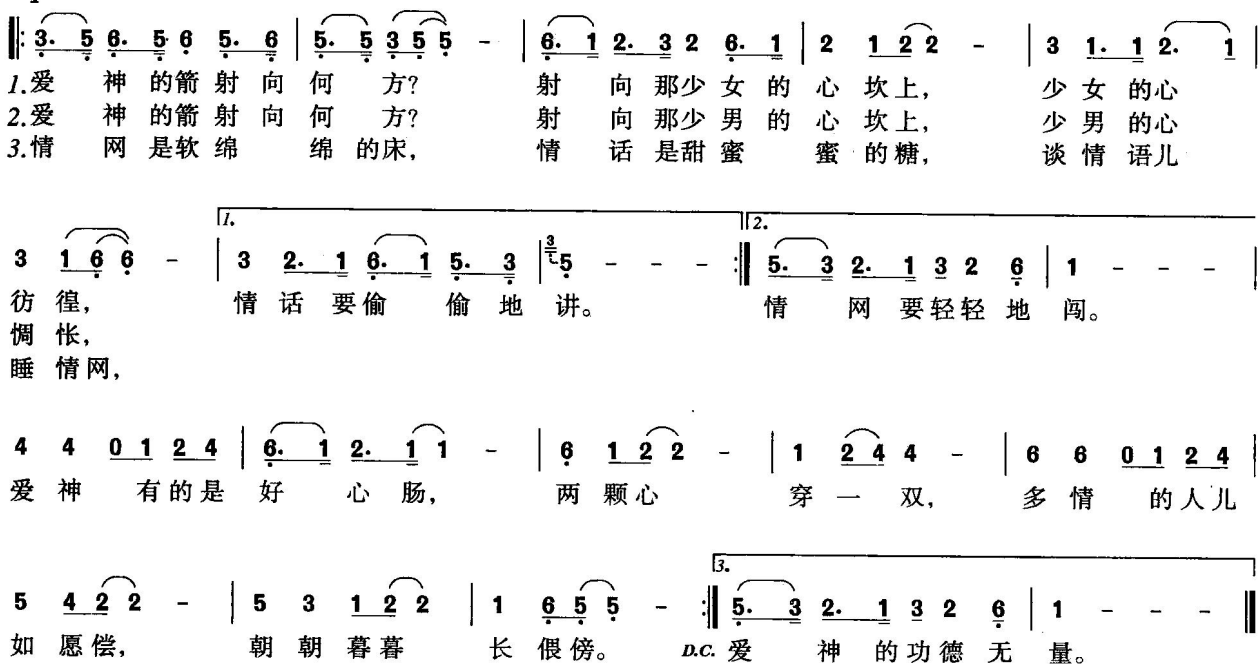
(周 璇演唱)

1 = $\flat A$ $\frac{4}{4}$

陈 式词
黎 锦 光 曲

小快板 轻快地

mp

《爱神的箭》是香港大中华影业公司于1947年拍摄的电影《歌女之歌》的插曲,具有爵士乐风味,由主演周璇演唱,词作者陈式为陈蝶衣笔名。

例 3-5 《黑天堂》(姚敏词曲、姚莉演唱)

黑 天 堂

百代唱片

(姚 莉演唱)

1=C 4/4

姚 敏词曲

0. $\underline{5}$ $\underline{3.}$ $\underline{4}$ $\underline{5.}$ $\underline{\sharp 5}$ $\underline{3.}$ $\underline{2}$ | $\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ - | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{\sharp 5.}$ $\underline{6}$ $\underline{7.}$ $\underline{1}$ $\underline{2.}$ $\underline{1}$ | $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ - |
 摩 登 的 Mi - ss And Gen - tle Man, 个 个 都 时 髦 华 丽 巧 装 扮。

$\underline{3.}$ $\underline{3}$ $\underline{\sharp 2.}$ $\underline{3}$ $\underline{5.}$ $\underline{\sharp 4}$ $\underline{6.}$ $\underline{5}$ | $\underline{7}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ - | $\underline{2.}$ $\underline{3}$ $\underline{2.}$ $\underline{1}$ $\underline{7.}$ $\underline{6}$ $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{7}$ $\underline{2.}$ $\underline{1}$ - | $\underline{0}$ $\underline{5}$ $\underline{3.}$ $\underline{4}$ $\underline{5.}$ $\underline{\sharp 5}$ $\underline{3.}$ $\underline{2}$ |
 萍 水 相 逢 一 见 恨 太 晚, 愿 我 俩 共 结 同 心 永 相 爱。 高 楼 和 大 厦 还 嫌

$\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ - | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{7.}$ $\underline{1}$ $\underline{2.}$ $\underline{1}$ | $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ - | $\underline{3.}$ $\underline{3}$ $\underline{2.}$ $\underline{3}$ $\underline{5.}$ $\underline{4}$ $\underline{6.}$ $\underline{5}$ |
 住 不 惯, 倒 不 如 公 寓 旅 馆 少 麻 烦。 每 日 里 灯 红 酒 绿

$\underline{7}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ - | $\underline{2.}$ $\underline{3}$ $\underline{2.}$ $\underline{1}$ $\underline{7.}$ $\underline{6}$ $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{7}$ $\underline{2.}$ $\underline{1}$ - | $\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{3}$ $\underline{3}$ | $\underline{3.}$ $\underline{2}$ $\underline{1.}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ - |
 常 安 排, 花 几 千 用 几 百 也 不 碍。 谁 知 道 遍 地 血 泪 哀

$\underline{1}$ - $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ | $\underline{3.}$ $\underline{2}$ $\underline{1.}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ - | $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ | $\underline{1.}$ $\underline{7}$ $\underline{6.}$ $\underline{7}$ $\underline{1}$ - | $\underline{5}$ - $\underline{7}$ $\underline{7}$ $\underline{6}$ |
 号, 穷 苦 人 家 破 人 亡, 忍 饥 寒 徘 徊 街 头 徬 徨, 生 活 凄

$\underline{5.}$ $\underline{7}$ $\underline{6}$ - | $\underline{0.}$ $\underline{5}$ $\underline{3.}$ $\underline{4}$ $\underline{5.}$ $\underline{\sharp 5}$ $\underline{3.}$ $\underline{2}$ | $\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ - | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{\sharp 5.}$ $\underline{6}$ $\underline{7.}$ $\underline{1}$ $\underline{2.}$ $\underline{1}$ |
 惨 流 浪。 暮 烟 漫 漫 满 布 大 上 海, 黑 暗 重 重 淹 没

$\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ - | $\underline{3.}$ $\underline{3}$ $\underline{\sharp 2.}$ $\underline{3}$ $\underline{5.}$ $\underline{\sharp 4}$ $\underline{6.}$ $\underline{5}$ | $\underline{7}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ - | $\underline{2.}$ $\underline{3}$ $\underline{2.}$ $\underline{1}$ $\underline{7.}$ $\underline{6}$ $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{7}$ $\underline{2.}$ $\underline{1}$ - ||
 大 上 海, 有 钱 人 挥 金 如 土 无 忧 烦, 穷 苦 人 一 生 忙 碌 永 不 安!

《黑天堂》是一首具有爵士风格的流行歌曲,反映的是大上海灯红酒绿、纸醉金迷的奢靡生活,通过富人和穷人生活的对比,刻画了一幅“天堂—地狱”的上海画卷。

以上三首作品在记谱上虽然采用了附点节奏,但是实际效果应该都是爵士乐的 Shuffle 节奏,即“爵士八分节奏”^①。

在和声方面,该时期的流行歌曲主要有三大特点:第一种是采用欧洲的传统和声手法,主要以三和弦为基础,和声进行相对简单,多用管弦乐配器,如《夜来香》、《恋之火》、《香格里拉》、《秋水伊

① 经笔者分析,发现我国的很多歌曲集中,都将 Shuffle 节奏记成附点节奏,其原因可能是国人对爵士乐的认识不足所造成。不仅是在几十年前的上海时期如此,如今的很多乐谱依然如此。

人》、《何日君再来》、《永远的微笑》、《恨不相逢未嫁时》、《初恋女》、《三轮车上的小姐》等；第二种是采用美国的爵士和声手法，采用爵士乐队担任伴奏，主要以管乐器为主，大量使用七和弦、九和弦以及替代和弦，如《等着你回来》、《假正经》、《莎莎再会吧》、《玫瑰玫瑰我爱你》、《夜上海》、《毛毛雨》（1934年版）、《同是天涯沦落人》等；第三种是采用中国民族和声手法，主要以三和弦为主，纵向的和声色彩不鲜明，立体感不强，注重横向的旋律线条，采用民乐队伴奏，如《天涯歌女》、《埋玉》、《拷红》、《五月的风》、《兰闺寂寂》、《天上人间》、《难民歌》等。此外，还有一些作品采用中国民间旋律素材，但配以爵士乐的和声手法，具有中西合璧的效果，如《哪个不多情》、《毛毛雨》（1934年版）等。

在调式、调性方面，该时期的流行歌曲主要以“西洋大小调式”和“民族五声调式”为主，其中上文提到的西洋风格作品多以“西洋大小调式”为主，而民族风格的作品多以“民族五声调式”为主。此外，还有部分歌曲在“大小调式”的基础上融入了“布鲁斯音”—— $\flat 3$ 、 $\flat 7$ 音，使其具有“布鲁斯调式”的色彩，如姚莉演唱的《恰恰恰》、白光演唱的《等着你回来》、《何处是儿家》以及姚莉在50年代演唱的《带着眼泪唱》等歌曲在演唱中均带有“布鲁斯音”的色彩。

在曲式上，该时期的歌曲既有一段体也有两段体和三段体，其中民歌式的一段体和ABA式的再现三段体较为多见，如一段体的作品有：《明月千里寄相思》、《天涯歌女》、《四季歌》、《恭喜恭喜》、《哪个不多情》、《何日君再来》、《难民歌》、《五月的风》等；ABA式的三段体作品有：《如果没有你》、《夜上海》、《玫瑰玫瑰我爱你》、《真善美》、《魂萦旧梦》、《恋之火》、《不变的心》、《假正经》、《满场飞》等。

在编曲上，该时期的歌曲主要有三种模式，第一种是民乐配器法，根据中国民歌、戏曲、曲艺等民间素材创作的歌曲经常采用民乐队伴奏，如《天涯歌女》、《四季歌》、《埋玉》、《拷红》、《月圆花好》、《难民歌》、《兰闺寂寂》等；第二种是爵士配器法，带有爵士风格的作品一般都采用爵士乐队伴奏，如《玫瑰玫瑰我爱你》、《带着眼泪唱》、《假正经》、《哪个不多情》、《等着你回来》、《莎莎再会吧》等；第三种是古典配器法，主要采用钢琴、管弦乐等乐器进行伴奏，如《青春之歌》、《花样的年华》、《恋之火》、《秋水伊人》、《初恋女》、《香格里拉》等。

3. 演唱风格分析

三四十年代的上海流行歌曲主要都是由女歌星演唱，男歌星除了严华、姚敏等人在创作的同时客串演唱之外，相对较少。

中国流行歌曲的演唱方法自“黎锦晖时期”开始，至三四十年代在整体风格上发生了一些变化。从最初以黎明晖为代表的“鸡猫子腔”^①开始转型为30年代的“小妹妹声”^②，30年代的歌星，如

① 鲁迅先生曾将当时以黎明晖为代表的流行歌曲演唱称为“捏死猫”的“鸡猫子腔”。二十年代的女歌星，多出自黎明晖的“明月社”，当年自“中华歌舞团”时期开始，歌唱训练主要采取传统戏曲的行腔方式。因此带有较多的“尖声”效果。

② “小妹妹声”出自张爱玲笔下，张爱玲曾讲到：“《桃花江》时期的歌曲，是众人都有‘小妹妹’狂，……当年不止王人美、周璇都以这样的声音歌唱，就连与周璇对唱、后来与她结婚的男歌星严华，都可以说是发出‘小妹妹声’”。

周璇、龚秋霞、姚莉、白虹、李丽华等人的嗓音都具有“小妹妹声”特征。“鸡猫子腔”和“小妹妹声”在演唱上主要采用头腔共鸣,声音尖细。直到40年代,当白光的出现,中国流行歌曲的演唱方法才得到了巨大变化,才正式出现成熟的“流行唱法”,开始采用混合共鸣,声音色彩逐渐丰富,胸腔音色逐渐得到运用。白光那慵懒的女中音嗓音具有独特的个性,不仅形成了自己的风格,而且还带动了其他歌星演唱方法的转变。40年代,除白光外,周璇、姚莉、李香兰的演唱也都步入成熟,以及抗战胜利后吴莺音、欧阳飞莺等人的嗓音也都相对成熟。

在演唱腔调上,三四十年代流行歌曲演唱主要有民族、美声和流行三种腔调。民族腔调主要是延续了当年戏曲的行腔方法,如龚秋霞、黎明晖是典型的民族腔调;美声腔调主要是一些学过西洋美声唱法的歌星所体现出来的行腔方法,如欧阳飞莺、吴莺音、李香兰、云云等人具有浓郁的美声腔调;流行腔调则主要借助了美国流行演唱的“说话式”行腔方法,如白光、姚莉是流行腔调的主要代表。其中,很多歌星又同时具有两种或三种腔调,如白虹在演唱《埋玉》、《蔷薇花》中体现出来的就是民族腔调,而在演唱《莎莎再会吧》时又体现出相对流行的腔调;如李香兰在演唱《兰闺寂寂》时体现的是典型的民族腔调,而在《恨不相逢未嫁时》中又流露出浓郁的美声腔调;再如周璇在演唱《天涯歌女》、《四季歌》、《难民歌》、《五月的风》等歌曲时均采用民族腔调,而在《爱神的箭》等爵士风格的歌曲中又体现出流行腔调,在《花样的年华》、《黄叶舞秋风》、《青春之歌》等歌曲中又转为美声腔调;再如姚莉在《秦淮河畔》、《哪个不多情》等歌曲中采用民族腔调,在《苏州河边》等歌曲中采用美声腔调,而在《带着眼泪唱》、《得不到的爱情》、《玫瑰玫瑰我爱你》中又体现出相对成熟的流行腔调。

第五节 上海流行音乐的传播方式

1937年至1949年是中国流行音乐的第一个发展高峰,其高质量的音乐标准是促使它进入高潮的原因之一,但是更重要的是现代科技的崛起对流行音乐的传播产生了巨大影响,从而进一步推动了流行音乐的发展。

1. 电 影

上海是中国电影的重要发展基地。早在1896年,电影就已登陆上海,在徐园的“又一村”最先放映。此后,上海成为中国最重要的电影制作中心,从默片电影到有声电影的发展,上海一直领先全国。1926年8月,美国“华纳兄弟”首拍的有声电影和美国观众见面,仅4个月后,从美国运沪的有声短片,在上海百星大戏院和虹口新中央大戏院先后试映。进入有声电影时期,电影和音乐开始成为一对密切的兄弟,电影歌曲成为电影中非常重要的组成部分。

三四十年代,是中国流行音乐的一个高峰期,也是中国电影的一个高峰期,电影和流行歌曲紧密结合,对流行音乐的推广和传播产生了重要影响。很多歌星纷纷踏入电影界,而电影明星也开始

进入歌坛,从而出现了影歌不分家的局面,一时间,电影歌曲成了流行乐坛的主流。该时期很多在社会上广为流传的流行歌曲,都出自电影插曲或主题歌。如:

- 《天涯歌女》、《四季歌》(周璇演唱)出自电影《马路天使》(1937)
- 《秋水伊人》(龚秋霞演唱)出自电影《古塔奇案》(1937)
- 《何日君再来》(周璇演唱)出自电影《三星伴月》(1937)
- 《拷红》、《月圆花好》(周璇演唱)出自电影《西厢记》(1940)
- 《莎莎再会吧》(白虹演唱)出自电影《孤岛春秋》(1941)
- 《埋玉》(白虹演唱)出自电影《无花果》(1941)
- 《玫瑰玫瑰我爱你》(姚莉演唱)出自电影《天涯歌女》(1941)
- 《蔷薇处处开》(龚秋霞演唱)出自同名电影《蔷薇处处开》(1942)
- 《恋之火》(白光演唱)出自同名电影《恋之火》(1945)
- 《香格里拉》(欧阳飞莺演唱)出自电影《莺飞人间》(1946)
- 《夜上海》、《花样的年华》(周璇演唱)出自电影《长相思》(1946)
- 《歌女之歌》、《爱的神箭》(周璇演唱)出自电影《歌女之歌》(1947)
- 《千里送京娘》(李丽华、贺宾演唱)出自同名电影《千里送京娘》(1948)

周璇电影《歌女之歌》剧照(1948年)

周璇电影《西厢记》剧照(1940年)

2. 广播

20世纪初,广播业的兴起,是人类文明史上的一次重要进程。20年代,中国最早的广播公司在上海诞生,1922年底,美国记者奥斯邦为推销无线电器材,在上海开办“中国无线电公司”,成为中国境内的第一座电台,随后,几家外商开办的电台相继开播。

在电影尚未形成气候之前,收音机是老百姓的主要消遣,广播节目自然成为城市生活的重要组成部分。1927年,上海又出现了第一家民营电台,此后民营电台的数量急速上升,到1934年竟达到了50多家。30年代,电台开始大量播放流行歌曲,以及聘请歌星到电台进行现场播音演唱,这对流

行音乐的传播起到了重要作用,其中较有影响的有大中华电台、亚美电台、新华电台、天蟾电台、中西电台、华新电台、国华电台、大美电台、友联电台、华美电台、商业电台等。

中國歌劇社 播音時間	每日時間	電台	週波	電話	茲寄上 請即於	本幕 時分	點 唱 券
	6.00—6.40	天蟾	1300	95846	電台播送 本書內歌曲如下		
	6.40—7.20	中西	1040	94020			
	8.00—8.40	華興	1260	31637 36089			
	9.20—10.00	華泰	1020	10984	姓名 地址		

1935年《歌星杂志》中的上海电台歌曲节目时间表

滬 江 照 相	全市歌詠界播音節目表				本 報 廣 告 部 啓 事
	時	間	電	台	
是歌星影星攝影的大本營 技術超羣 南京路大陸商場 電話九四八四三	4.00—4.30	亞美	1100	廣東路55號	本報廣告部現備大批廣告員專向各商號接洽廣告刊登本報廣告者請向本報廣告部接洽或向各商號接洽 面談不取分文 電話不取分文 一律錄用現金收訖
	4.30—4.45	亞美	1100	廣東路55號	
	4.45—5.00	亞美	1100	廣東路55號	
	5.00—5.15	亞美	1100	廣東路55號	
	5.15—5.30	亞美	1100	廣東路55號	
	5.30—5.45	亞美	1100	廣東路55號	
	5.45—5.55	亞美	1100	廣東路55號	
	5.55—6.00	亞美	1100	廣東路55號	
	6.00—6.15	亞美	1100	廣東路55號	
	6.15—6.30	亞美	1100	廣東路55號	
	6.30—6.45	亞美	1100	廣東路55號	
	6.45—6.55	亞美	1100	廣東路55號	
	6.55—7.00	亞美	1100	廣東路55號	
	7.00—7.15	亞美	1100	廣東路55號	
	7.15—7.30	亞美	1100	廣東路55號	
	7.30—7.45	亞美	1100	廣東路55號	
	7.45—7.55	亞美	1100	廣東路55號	
	7.55—8.00	亞美	1100	廣東路55號	

30年代上海歌詠界播音節目表

流行音乐的重要传播媒介。1920年代,美国“叮砰巷”歌曲(Tin Pan Alley)和爵士乐的盛行,使得各类流行音乐唱片在上海的上层社会广泛流传,大受欢迎。

30年代上海的西洋流行歌曲唱片

随着电台的发展,一大批为电台播音的“歌咏社”应运而生,如姚敏、姚莉兄妹领导的“大同社”、严华的“晓露社”以及“璇宫歌咏社”、“爵士社”、“玫瑰社”、“夜莺社”、“星光群英社”、“民声社”等其他歌咏社。这些“歌咏社”人数众多,他们分别和各家广播电台合作,经常演唱名歌星的作品。在市区的很多商店大喇叭里,以及拥有收音机的家庭,几乎每天都能听到《何日君再来》、《玫瑰玫瑰我爱你》、《夜来香》、《蔷薇处处开》等歌曲,对流行歌曲的传播产生了很大影响。

3. 唱 片

1877年,爱迪生发明并制造人类历史上的第一台留声机,此后半个多世纪,留声机得到不断改进,唱片制造技术也日益提高,这为流行音乐的发展奠定了重要基础,成为

20年代末,英商百代唱片公司(Electrical Music Industry)在上海设立办事处,开始将大量的美国流行音乐带到了上海。百代公司拥有完善的录音设备和制作工厂,除自己录制唱片之外,也为其他外资唱片公司加工唱片和提供录音场所。30年代,在上海登记注册的唱片公司有近30家,其中最大的是英商“百代公司”、美商“胜利公司”(Victor)以及华人自己拥有的“大中华唱片公

司”，市场上流传的流行歌曲唱片主要出自这三家唱片公司，而在这三家公司中以“百代”录制的唱片最多。此外，还有一些小唱片公司，如高亭、蓓开、凤凰、新月、百乐、壁架、先施等。

三四十年代，红极一时的上海歌星基本上都留下了自己的录音，其中唱片是承载“大上海歌声”的重要载体。

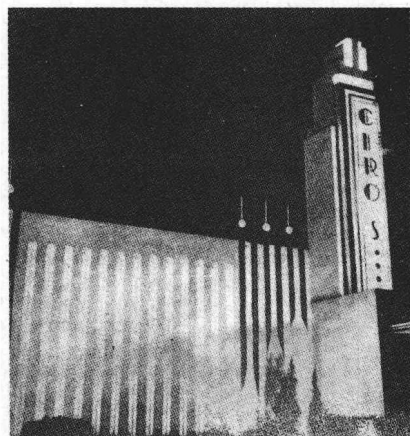
百代唱片封面

百代唱片封面

胜利唱片封面

4. 歌舞厅

自 1927 年上海出现第一家商业性舞厅“大东舞厅”^①起，在此后的几十年中歌舞厅成为上海的重要文化娱乐场所。30 年代，上海形成著名的四大舞厅——百乐门、仙乐斯、大都会、新仙林。这些舞厅都聘请爵士乐队担任演奏，以及聘请歌星驻场演唱，像四大舞厅这样的高档舞厅都聘请“菲籍”或“俄籍”乐队，中低档舞厅聘请华人乐队，其中演奏的乐曲多以爵士乐和舞曲音乐为主，而歌星演唱的曲目也都带有爵士或舞曲特征。

30 年代上海仙乐斯舞厅

30 年代上海歌舞厅一角

如著名歌星姚莉从 1937 年到 1946 年一直都在舞厅演唱，先后驻场“仙乐斯”和“扬子”舞厅；著名华人爵士乐手吉米·金领导的爵士乐队从 1946 年至 50 年代初，一直在“新仙林”舞厅演奏。

因此，歌舞厅是中国流行音乐发展的一个重要平台，同时它也是中国早期爵士乐发展的重要根据地。

^① 引自“上海市地方志办公室”网站，<http://www.shtong.gov.cn>。

第六节 黎锦光、陈歌辛、周璇等代表人物

该时期流行音乐的繁荣和众多音乐家的活动是分不开的,在这个时期,创作力量逐步壮大,创作手法也日渐成熟;歌手的演唱技巧也较前一个时期有了很大提高。其中主要代表人物,创作人有:黎锦光、陈歌辛、严华、姚敏、贺绿汀、严折西、李厚襄、梁乐音等;歌星有:周璇、龚秋霞、白虹、姚莉、李香兰、白光、吴莺音、欧阳飞莺等。

黎锦光

黎锦光(1907~1993),湖南湘潭人,作曲家,黎锦晖的七弟。1925年,自湖南岳麓山高等工专附中毕业后考入大学,1926年,进黄埔军校学习,1927年9月,他来到上海进入其二哥黎锦晖创办的中华歌舞团,此后一直参加“明月歌舞团”的演出活动,并随其二哥学习作曲。1939年,他进入百代唱片公司制作部,在那里工作了10年,在此期间创作了大量的流行歌曲。1949年以后,黎锦光进入中国唱片上海公司任编辑,直到1970年退休。他在创作上常用的笔名有:金玉谷、金钢、李七牛、吕莎、巾光、景光等。

黎锦光的音乐创作主要有两大倾向,一种是民族化流行歌曲,主要受民间小调和戏曲的影响;另一种是欧美化倾向,主要受西方流行音乐影响。他的主要代表作品有:《夜来香》、《香格里拉》、《莎莎再会吧》、《拷红》、《满场飞》、《五月的风》、《黄叶舞秋风》、《叮咛》、《哪个不多情》、《钟山春》、《疯狂世界》、《假正经》等。

例 3-6 《夜来香》

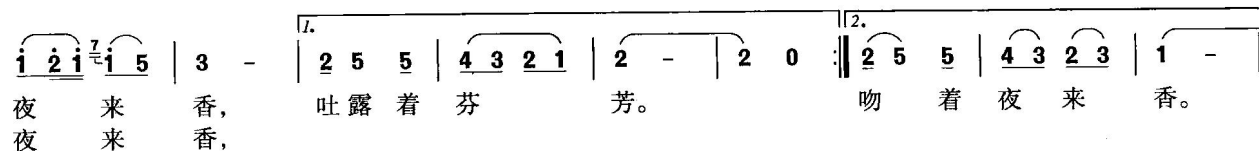
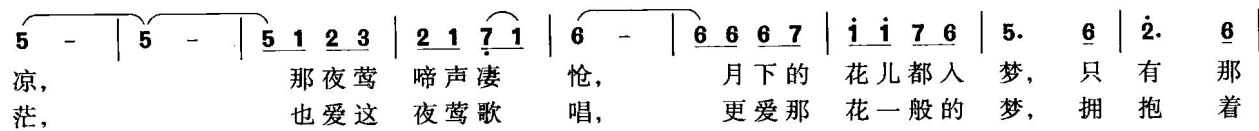
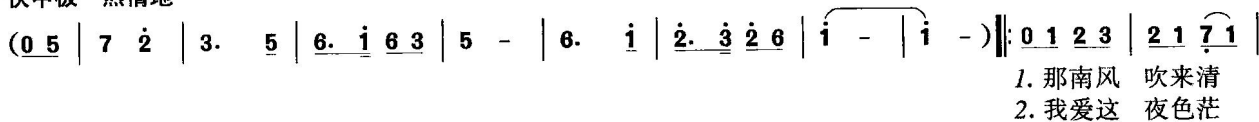
夜 来 香

(李香兰演唱)

1=D $\frac{2}{4}$

金玉谷词曲

快中板 热情地

《夜来香》创作于1944年,词曲创作都由黎锦光完成(署笔名“金玉谷”),由李香兰首唱。这是一首中西元素结合的典型代表作品,其曲调吸收了中国民歌《卖夜来香》和古曲《夜来香》的旋律素材,其节奏则采用了西方的伦巴节奏。下面我们可以通过作者黎锦光的一段采访录音,来了解一下这首歌曲的创作背景(录音原话):“《夜来香》是四四年所作,我这《夜来香》作的时候正是这个夏天,也是这个时候。唱片公司晚上要录京戏的时候,他讲好是八九点钟来,结果等到了差不多十点钟才来。在这个等的时候,我就把那个后门开开,很大的后门朝南的,南风吹进来很风凉,远处夜莺(就是猫头鹰)咕咕咕咕叫,我那个诗兴发了,我就编那个词,我想我来编个歌看,‘那南风吹来清凉,那夜莺啼声凄’,到第二小节‘怆’……”。70年代,台湾歌星邓丽君的演唱版本在大陆造成广泛影响;1999年,台湾歌星陶喆重新翻唱该曲,使其再度流行。

例 3-7 《香格里拉》

香 格 里 拉

电影《莺飞人间》主题歌

(欧阳飞莺演唱)

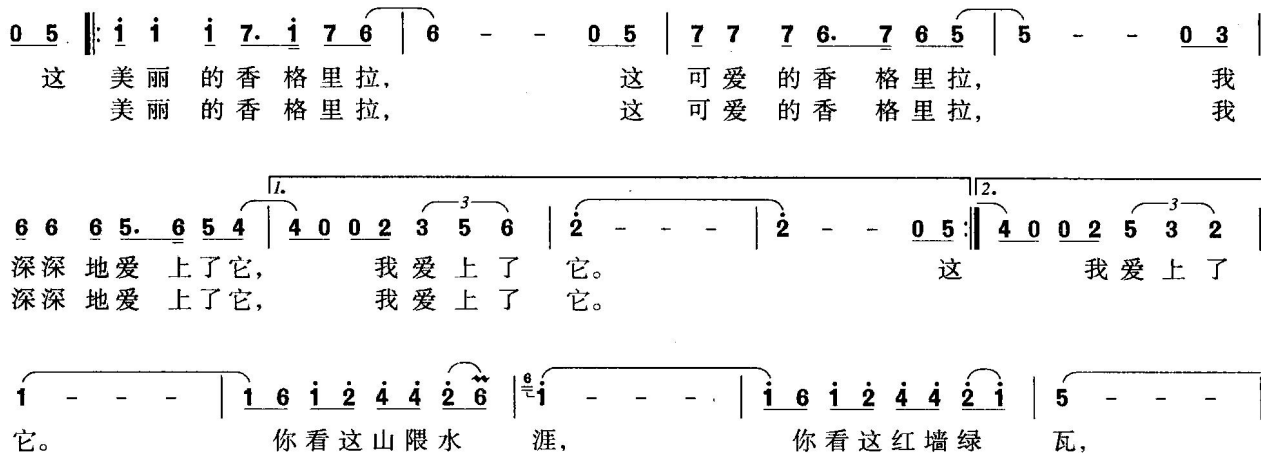
陈蝶衣词

黎锦光曲

1=C 4/4

中板

(说白:谢谢你,小白兔,你真是一个好向导,我见到了这一片好风光,我要赞美,我要歌唱。)

5 4 5 6 $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$ | 2. 3 2 0 | $\dot{4}$. 6 5 6 5. 2 | 4 - - - |
仿佛是装 点 着 神 话, 装 点 着 神 话。

4 6 $\dot{1}$ 2 4 4 2 6 | $\dot{1}$ - - - | $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$ 2 4 4 2 $\dot{1}$ | 5 - - - | 5 4 5 6 $\dot{1}$. 7 |
你看这柳丝参 差, 你看这花枝低 桠, 分明是一 幅

2 3 2 1 2 3. 0 | $\frac{3}{5}$ 5 - 2 3 4 | 5 5 5 2. $\dot{1}$ | 3 - - 3 3 |
彩 色的画! 啊, 还 有 那 温 暖 的 春 风, 更

3. 2 2 $\dot{1}$ $\dot{1}$ | 6 - 0 2 3 4 | 5 5 5 2. $\dot{1}$ | 5 0 5 6 $\flat 7$ |
像 是一 袭 轻 纱, 我们 就 在 它 的 笼 罩 下, 我们 歌

渐慢

$\dot{1}$ - - - | $\dot{1}$ 0 $\dot{1}$ 2 3 | 4 - - - | 5 3 $\dot{1}$ 7 | 6 - 0 $\sharp 4$ 6 |
唱, 我们 欢 笑, 啊 啊 啊 啊 哈 哈哈

0 0 4 5 4 | 5 - 0 0 | 0 0 4 5 4 | 5 - 0 0 | $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ 2 0 |
(合)我们舞 蹈, 我们 欢 笑, 啦啦 啦啦,

原速

5 - - 0 5 | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7. $\dot{1}$ 7 6 | 6 - - 0 5 | 7 7 7 6. 7 6 5 | 5 - - 0 3 |
哈, 这 美 丽 的 香 格 里 拉, 这 可 爱 的 香 格 里 拉, 我

2 3 4 5 0 | 3 - 2 - | 2 $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ 6 0 | 2 - - - | 2 $\dot{1}$. 3 2 $\dot{1}$ 0 |
哈哈 哈哈, 啊, 香 格 里 拉, 啊, 香 格 里 拉,

6 6 6 5. 6 5 4 | 4 0 2 2 5 3 2 | 1 - - - | 1 0 $\dot{1}$ 6 5 | 4 - - - |
深深 的 爱 上 了 它, 是我 理 想 的 家。 香 格 里 拉,

$\dot{1}$ - 7 - | 6 0 0 0 | 0 0 5 3 2 | 5 - - - | 0 0 $\dot{1}$ 6 5 |
啊, 香 格 里 拉, 香 格 里

4 0 3 2 $\dot{1}$ | 5 - - - | 5 0 7. $\dot{1}$ $\dot{1}$ 2 | 3 - - - | 3 - - 0 ||
香 格 里 拉 香 格 里 拉。

$\dot{1}$ - - - | 0 0 2 3 4 | 5 0 5. 6 6 7 | $\dot{1}$ - - - | $\dot{1}$ - - 0 ||
拉, 香 格 里 拉, 香 格 里 拉。 Fine

《香格里拉》是1946年拍摄的电影《莺飞人间》的插曲,由陈蝶衣作词、黎锦光作曲,音乐中采用了欢快的伦巴节奏作为背景,表达了作者对“香格里拉”(世外桃源)的赞美与热爱。

例 3-8 《假正经》

假 正 经

影片《六二六间谍网》插曲

(白 光演唱)

叶逸芳词
黎锦光曲

1=C 4

慢中板 风趣地

3 1 3 3 - | 5 3 5 5 - | i i 6 3. | 2 1 2 2 - | 1 6 1 1 - |

1. 假 惺 惺, 假 惺 惺, 做 人 何 必 假 惺 惺, 你 想 看,
2. 难 为 情, 难 为 情, 什 么 叫 做 难 为 情, 想 爱 我,

3 1 3 3 - | 5 i 6 3 3 | 2 6 1 1 - | 0 i i - | 2. i 6. 5 5 3 3 |

你 要 看, 你 就 仔 细 地 看 看 清, 不 要 那 么 样 地 装 着,
你 爱 我, 你 就 痛 快 地 表 表 明, 不 要 那 么 样 地 扮 起,

0 5 6 - | i. 6 5. 3 3 1 1 | 0 6 5 - | 3 2 - - | i i 6 i - |

不 要 那 么 样 地 装 着, 一 本 正 经, 一 本 正 经,
不 要 那 么 样 地 扮 起, 面 孔 铁 青, 吓 坏 了 人,

0 0 0 0 | 3 1 3 3 - | 5 3 5 5 - | i i 6 3. | 2 1 2 2 - |

(白) 何 必 呢? 假 正 经, 假 正 经, 你 的 眼 睛 早 已 经,
(白) 何 必 呢? 红 着 脸, 跳 着 心, 你 的 灵 魂 早 已 经,

1 6 1 1. 3 | 5 3 5 5. 6 | 2 2. i 2. 3 2 i | i - - - ||

溜 过 来 又 溜 过 去, 在 偷 偷 地 看 个 不 停。
飘 过 来 又 飘 过 去, 在 飘 飘 地 飘 个 不 停。

《假正经》是新时代影片公司于1948年拍摄的间谍片电影《六二六间谍网》插曲,由叶逸芳编剧,杨小仲导演,白光、欧阳飞莺、梅熹、陈天国主演。白光在影片中扮演一名女间谍,该曲便是由她演唱,她的演唱极具个性,具有浓郁的爵士风味。作品讽刺了当时社会上的一些伪君子,心怀鬼胎,却表面掩饰的现象。

例 3-9 《拷红》

拷 红

影片《西厢记》插曲

(周 璇演唱)

范烟桥词
黎锦光曲

1=B 4

慢板 诉说

(5 6 i 2 3 5 6 | 5 - - -) | 3 2 i - | 6 5 6 5. 5 | 3 2 3 5 6 7 6 5 6 |

夜 深 深, 停 了 针 绣 和 小 姐 闲 谈

$\dot{1}$ - 0 5 $\underline{3\ 2}$ | 1. $\underline{2\ 3\ 5\ 2}$ | $\underline{2\ 0\ 3\ 5\ 6\ 5\ \dot{1}\ 6}$ | 0 $\underline{2\ 3\ 5}$ - | $\dot{5}$ $\underline{3\ 2\ \dot{1}}$ - | $(\underline{2\ 3\ 2})$
 心, 听说 哥 哥病 久, 我俩背了夫人 到西 厢 问 候。

$\dot{1}$ $\underline{2\ 3\ 2}$ $\dot{1}$ $\underline{2\ 3\ 2}$ | $\underline{\dot{1}\ 2\ \dot{1}\ 6\ \dot{1}\ 5\ 0}$ 1 2 | 3. $\underline{5\ 5\ 3\ 5}$ | 2 - - $\underline{3\ 5}$ | $\dot{5}$. $\underline{6\ 2\ 6}$ |
 他说 夫 人恩 作 仇, 教我 喜 变

$\dot{1}$ - - $\underline{2\ 7}$ | $\underline{2\ 3\ 2\ 0\ 7}$. $\underline{6}$ | 5 - - $\underline{3\ 5}$ | $\underline{3\ 2\ 1}$ $\underline{2}$ - | $\underline{2}$ - 0 $\underline{1\ 2}$ | $(5\ \underline{3\ 2}\ |\ \underline{1\ 6\ 2})$
 忧。 他把 门儿 关 了, 我 只 好 走。 他们

3. $\underline{5\ 5\ 3\ 5}$ | 2 - - $\underline{3\ 5}$ | $\dot{5}$. $\underline{6\ 2\ 6}$ | $\dot{1}$ 0 $\underline{3\ 2\ \dot{1}}$ | 0 $\underline{\dot{1}\ 6\ 5\ 3\ 5\ 2}$ |
 心 意两 相 投, 夫人 你 能 罢 休 便 罢 休, 又 何 必 苦 追

$(\underline{6\ 5\ \dot{1}} -)$
 $\dot{1}$ - - 0 | $\dot{1}$ $\underline{6\ 5\ 3}$ - | $\dot{3}$ $\underline{2\ \dot{1}\ 6\ \dot{1}\ 5\ \dot{1}}$ | $\underline{6}$. $\underline{5\ 3\ 5\ 2}$ - | $\underline{2\ 0\ 0\ 0}$ | $(5\ |\ \underline{5\ 5\ 3\ 1\ 2} -)$
 究。 一 不 该, 言 而 无 信 把 婚 姻 赖,

$5\ \underline{3\ 5\ 5}\ 5$ | $\dot{1}$. $\underline{6\ 6\ 5\ 5}$ | $\underline{3}$. $\underline{2\ 1\ 2\ 3}$ - | $\underline{3\ 0\ 0\ 0}$ | 0 $\underline{3\ 2\ 3\ 2\ \dot{1}\ 2}$ | $(5\ |\ \underline{3\ 5\ 3\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2\ 3})$
 再 不 该 女 大 不 嫁 把 青 春 埋, 三 不 该 不 曾

$\underline{3\ 3\ 0\ 5\ 3\ 2\ \dot{1}\ 2}$ | $\underline{3}$ - - 0 | 0 0 0 0 | $\underline{6\ 5\ \dot{1}}$. 3 | 2 $\underline{5\ 3\ 6\ 5}$. |
 发 落 这 张 秀 才, 如 今 是 米 已 成 饭

$\underline{2}$. $\underline{3\ 3\ 2}$ | $\dot{1}$ - - - | $\underline{3\ 3}$. $\underline{2}$. $\dot{1}$ | $\underline{6\ \dot{1}\ 2}$ - - | $\underline{6}$. $\underline{5\ 3\ 5\ 6\ \dot{1}}$ | 5 - - - || $(\underline{2\ 3\ 2\ \dot{1}\ 2\ \dot{1}\ 2})$
 难 更 改, 不 如 成 其 好 事, 一 切 都 遮 盖。

《拷红》是上海国华影业公司于1940年拍摄的古装电影《西厢记》插曲,由范烟桥编剧,张石川导演,周璇、白云主演。该曲具有浓郁的戏曲风味,音乐采用了说唱艺术中京韵大鼓和京剧西皮板的元素,在40年代风靡全国。

陈歌辛

陈歌辛(1914~1961),上海人,作曲家、词作家、诗人、散文家。他是一位受过专门音乐教育的音乐家,曾师从法兰克、施洛斯和丢庞等旅沪外国音乐家学习作曲、指挥、配器和声乐。他一生创作歌曲200多首,还多次指挥交响乐团和举办个人独唱音乐会。他的创作风格主要有两大倾向:欧美化流行歌曲和艺术化流行歌曲。他的词作别具一格,既通俗易懂,又具文学性。“抗战”时期,他还创作了一大批爱国作品,如歌曲《度过这冷的冬天》、《风雨中的摇篮歌》,舞剧《罂粟花》等。他在创作上常用的笔名有:林枚、昌寿、戈忻、怀钰、金成、庆

余、衡山等。他的代表作品有:《玫瑰玫瑰我爱你》、《夜上海》、《恋之火》、《蔷薇处处开》、《花样的年华》、《苏州河边》、《桃李争春》、《不变的心》、《恭喜恭喜》、《永远的微笑》、《初恋女》等。其中,《玫瑰玫瑰我爱你》是中国第一首被译成英文并在全世界流传的华语歌曲。

例 3-10 《玫瑰玫瑰我爱你》

玫瑰、玫瑰我爱你

影片《天涯歌女》插曲

(姚莉演唱)

吴村词
陈歌辛曲

1=D $\frac{2}{4}$

小快板 热情奔放地

(1. 2 3 5 | 6 $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ 0 5 0 | $\dot{1}$ 0) || 1. 1. 2 | 3 5 0 | $\dot{2}$. $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 | 5 - | 1. 2 3 5 |

1. 玫瑰、 玫瑰 最 娇 美, 玫瑰、
2. 玫瑰、 玫瑰 情 意 重, 玫瑰、

6 $\dot{1}$ 6 | 5. 6 $\dot{1}$ 3 | 2 - | 3 5 6 $\dot{1}$ | 5. 6 5 3 | $\dot{2}$. $\dot{3}$ 5 4 | 3 - | 1. 2 3 5 | 6 $\dot{1}$ $\dot{3}$ |

玫瑰 最 艳 丽, 长 夏 开 在 枝 头 上, 玫瑰、 玫瑰
玫瑰 情 意 浓, 长 夏 开 在 荆 棘 里, 玫瑰、 玫瑰

$\dot{2}$ 0 5 0 | $\dot{1}$ - ||: $\dot{1}$ 7 | 6 2 | 7 6 | 5 1 | $\dot{2}$ 3 5 4 | 1 2 3 | 5 6 |

我 爱 你。 心 的 誓 约, 心 的 情 意, 圣 洁 的 光 辉 照 大
我 爱 你。 心 的 誓 约, 心 的 情 意, 圣 洁 的 光 辉

3 - ||: 5 6 | 2 - ||: 1. 1. 2 | 3 5 0 | $\dot{2}$. $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 | 5 - | 1. 2 3 5 | 6 $\dot{1}$ 6 |

地。 照 大 地。 玫瑰、 玫瑰 枝 儿 细, 玫瑰、 玫瑰
玫瑰、 玫瑰 心 儿 坚, 玫瑰、 玫瑰

5. 6 $\dot{1}$ 3 | 2 - | 3 5 6 $\dot{1}$ | 5 6 5 3 | $\dot{2}$. $\dot{3}$ 5 4 | 3 - | 1. 2 3 5 | 6 $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ 0 5 0 |

刺 儿 锐, 今 朝 风 雨 来 摧 残, 伤 了 嫩 枝 和 娇
刺 儿 尖, 来 日 风 雨 来 摧 残, 毁 不 了 并 蒂 枝 连

$\dot{1}$ - ||: (3 5 6 $\dot{1}$ | 5 6 5 3 | $\dot{2}$ 3 5 4 | 3 -) | 1. 2 3 5 | 6 $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ 0 5 0 | $\dot{1}$ 0 ||

蕊。
理。 玫瑰、 玫瑰 我 爱 你。

《玫瑰玫瑰我爱你》是 1940 年拍摄的电影《天涯歌女》的插曲,由该片导演吴村作词,陈歌辛作曲(署笔名“林枝”),姚莉演唱。该曲的编曲运用了爵士乐的元素,采用爵士乐队伴奏,体现出了当时美国最盛行的摇摆乐(Swing)风格。后来,该曲传到了美国,被美国著名歌星弗兰克·雷恩(Frank Laine)翻唱成了英文版的《Rose Rose I Love You》,并在美国走红,成为中国第一首被翻成英文并在美国走红的流行歌曲,并于 1951 年登上美国流行音乐排行榜榜首。据有关报道,到 50 年代为止,该曲在美国的版税就已达到上百万美元。

例 3-11 《夜上海》

夜 上 海

影片《长相思》插曲

(周璇演唱)

范烟桥词
林 枚曲

1=B 2/4

小快板 生动地

(1̣ 3̣ 5̣ 3̣ | 3̣ - | 3̣ - | { 0 7̣ 1̣ b2̣ 1̣ } | (略放慢) b7̣ 6̣ b6̣ 5̣ | b5̣ 4̣ 4̣ | (回到原速) 3̣ 6̣ |

1. 夜 上
2. 只 见

5 - | 2̣ 6̣ | 5 - | 2̣. 3̣ | 2̣. 3̣ | 7̣ 6̣ | 5 - | 3̣ 1̣ |

海, 夜 上 海, 你 是 个 不 夜 城; 华 灯
她, 笑 脸 迎, 谁 知 她 内 心 苦 闷; 夜 生

6 - | 3̣ 1̣ | 6 - | 2̣. 3̣ 5̣ | 5̣ 3̣. 2̣ | 1̣ - | 1̣ 0̣ | 3̣. 5̣. 3̣ |

起, 乐 声 响, 歌 舞 升 平。 酒 不
活, 都 为 了, 衣 食 住 行。 晓 色

2̣ 1̣ | 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ | 1̣ 1̣ 1̣ | 3̣ 2̣ | 7̣ 6̣ 5̣ | 3̣ 5̣ 6̣ | 7̣. 6̣ | 5̣ - |

醉 人 人 自 醉, 胡 天 胡 地 蹉 跎 了 青 春!
朦 胧, 倦 眼 惺 忪, 大 家 归 去, 心 灵 儿

5̣ 0̣ | (0̣ 1̣ 0̣ 6̣ | 0̣ 5̣ 0̣ 3̣) | 7̣. 1̣ | 2̣. 3̣ 2̣. 1̣ | 7̣. 6̣ 7̣ 1̣ | 2̣ 5̣ | (2̣ 5̣) |

随 着 转 动 的 车 轮。

3̣ 6̣ | 5̣ - | 2̣ 6̣ | 5̣ - | 2̣. 3̣ | 2̣. 3̣ | 7̣ 6̣ | 5̣ - |

换 一 换 新 天 地, 别 有 一 个 新 环 境,

3̣ 1̣ | 6̣ - | 3̣ 1̣ | 6̣ - | 2̣. 3̣ 5̣ | 5̣ 3̣. 2̣ | 1̣ - | 1̣ 0̣ ||

回 味 着 夜 生 活 如 梦 初 醒!

《夜上海》是香港大中华影业公司于1947年拍摄的电影《长相思》插曲,由该片编剧范烟桥作词,陈歌辛作曲,周璇演唱。该片讲述的是一位女歌星痛苦、辛酸的生活经历和曲折的爱情,是对那个时代灯红酒绿、花天酒地的奢靡生活的揭示。该曲具有爵士乐风味,几十年来广为流传,成为上海的一首标志性歌曲。

例 3-12 《恋之火》

恋 之 火

影片《恋之火》主题歌

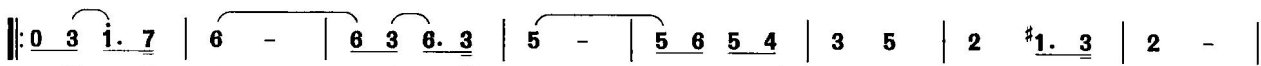
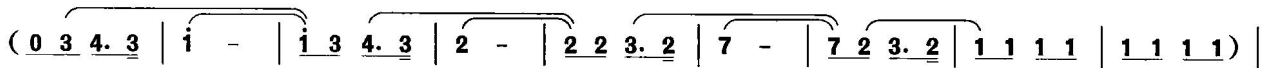
(白 光演唱)

陶 秦词

陈歌辛曲

1 = $\flat A$ $\frac{2}{4}$

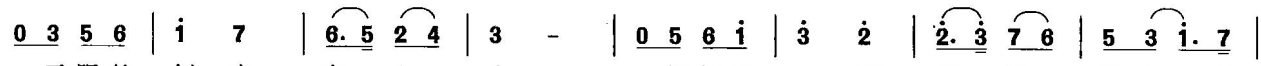
慢中板 探戈舞风

1. 眼 波 流, 半 带 羞, 花 样 的 妖 艳 柳 样 的 柔;
2. (小提琴独奏)

眼 波 流, 半 带 羞, 花 样 的 妖 艳 柳 样 的 柔。
眼 波 流, 半 带 羞, 花 会 憔 悴 人 会 瘦。

无 限 的 创 痛 在 心 头, 轻 轻 的 一 笑 忘 我 忧。红 的
旧 事 和 新 愁 一 笔 勾, 点 点 的 泪 痕 满 眼 流。是 烟

灯, 绿 的 酒, 纸 醉 金 迷 多 忧 愁。
云, 是 水 酒, 水 云 飘 荡 不 迟 留。

《恋之火》是 1945 年拍摄的电影《恋之火》同名主题歌, 影片描写一位少女被坏人玩弄抛弃而沦落风尘, 于是少女杀死坏人后自首的故事。该曲采用探戈节奏, 具有浓郁的西洋风味。

例 3-13 《初恋女》

初 恋 女

影片《初恋》主题歌

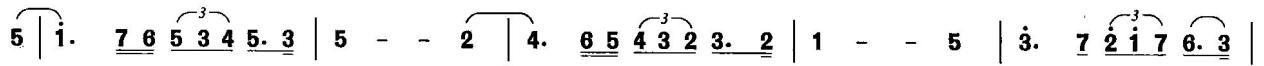
(黄飞然演唱)

戴望舒词

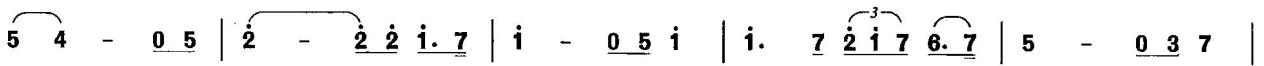
陈歌辛曲

1 = C $\frac{4}{4}$

中板 探戈舞风

我 走 遍 漫 漫 的 天 涯 路, 我 望 断 迢 迢 的 云 和 树, 多 少 的 往 事 堪 重

诉, 你 呀 你 在 何 处? 我 难 忘 你 哀 怨 的 眼 睛, 我 知

《初恋女》是艺华影业公司于1938年拍摄的电影《初恋》主题歌,采用探戈节奏,具有艺术歌曲风格。

严 华

严 华(1913~1992),原名严运华,江苏南京人,作曲家,歌手。早年,严华跟随黎锦晖参加“明月歌舞团”的演出活动,在此期间跟随黎锦晖学习作曲,并自学乐理、钢琴。30年代,他曾和当时的妻子周璇合作,录制了一批作品,其中较有影响的有《桃花江》、《叮咛》、《扁舟情侣》等。30年代末40年代初他发表了一系列创作歌曲,有时署名嘉玉。1949年以后,他进入“中唱上海”任编辑,直到1978年退休。

在创作上,严华的音乐风格主要以民族曲风为主,带有浓郁的小调色彩。他的代表作品有:《月圆花好》、《扁舟情侣》、《卖相思》、《银花飞》、《难民歌》等。

例 3-14 《月圆花好》

月 圆 花 好

影片《西厢记》插曲

(周 璇演唱)

范烟桥词
严 华曲

1=C $\frac{2}{4}$

小慢板 赞美地

《月圆花好》是国华影业公司于1940年拍摄的电影《西厢记》的插曲,描写的是红娘撮合了张珙和崔莺莺的好事之后,轻松愉快的心情,看到清浅池塘、鸳鸯戏水的情景更是喜从心来。该曲影片编剧范烟桥作词、严华作曲,周璇(饰红娘)演唱。它的曲调采用了中国民间小调的旋律,节奏轻快,织体清晰,声部间有很多对位,是当时较具艺术水准的流行歌曲之一。

例 3-15 《难民歌》

难 民 歌

影片《七重天》插曲

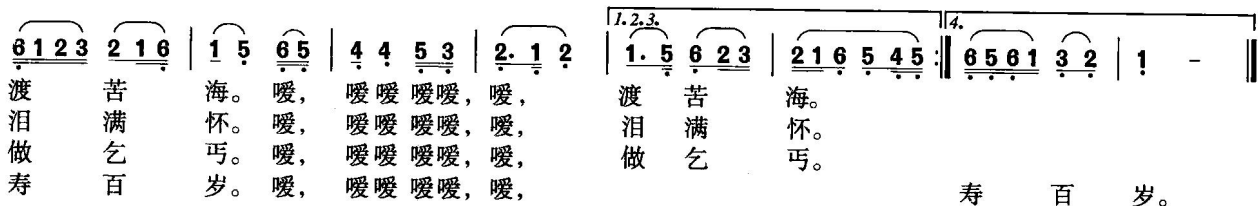
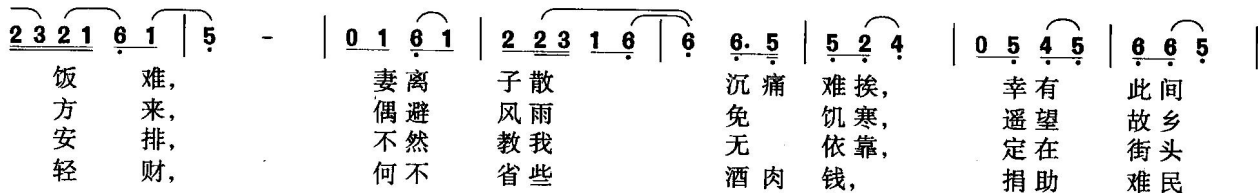
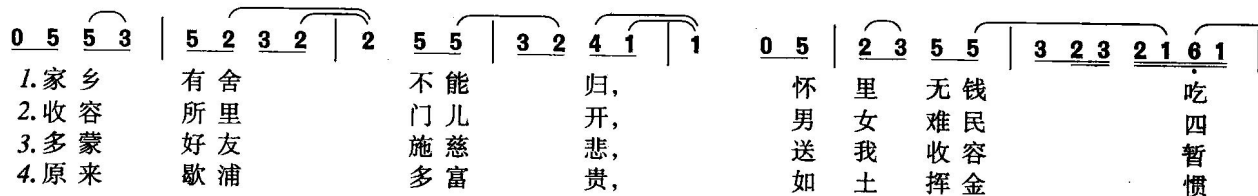
(周璇演唱)

1=bA $\frac{2}{4}$

小慢板 叹诉地

徐卓呆词

严华曲

《难民歌》是1939年拍摄的电影《七重天》的插曲,词作者徐卓呆为新剧家徐半梅笔名。该曲描写的是“八一三事变”后,沦落上海租界的难民们的苦难。该曲的旋律具有民间小调色彩。

姚 敏

姚 敏(1917~1967),原名姚振民,上海人,作曲家。早年,姚敏曾跟随日本作曲家服部良一(中文名:夏端龄)学习作曲,后来进入“大同音乐社”担任伴奏。他不仅作词作曲,同时还与其妹姚莉合作演唱,录制了《苏州河边》、《月媚花娇》、《爱相思》等歌曲。1950年后,姚敏南下香港发展,成为香港时期的创作中坚力量。他常用的笔名有:梅翁、秦冠、杜芬、周萍、萍戈等。

他在上海时期的代表作品有:《恨不相逢未嫁时》、《雷梦娜》、《蔷薇花》、《郎

是春日风》、《第二梦》、《喜临门》、《秦淮河畔》等;香港时期的代表作品有:《情人的眼泪》、《春风吻上我的脸》、《家家有本难念的经》、《好预兆》、《何必旁人来说媒》、《情人山》、《落花流水》、《神秘女郎》等。

例 3-16 《恨不相逢未嫁时》

恨不相逢未嫁时

(李香兰演唱)

陈歌辛词
姚敏曲

1=B $\frac{4}{4}$

慢板 感伤地

0 $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ | $\underline{2 \dot{1}}$ 5 - - | 1. $\underline{2 \ 3 \ 5}$ | 3 - - - | 0 $\dot{3}$ $\underline{2 \dot{1}}$ |

冬 夜 里 吹 来 一 阵 春 风, 心 底

$\underline{7 \dot{1}}$ 6 - - | 3. $\underline{5 \dot{1}}$ 6 | 5 - - - | $\underline{0 \ 3 \ 2 \ 1}$ $\underline{5.}$ 4 | 3 - $\underline{2 \ 1}$ 3 |

死 水 起 了 波 动。 虽然那温 暖 片 刻 无

2 - - $\underline{6 \ 5}$ | $\dot{1}$. $\underline{7 \ 5}$ - | 4 $\underline{3 \ 1 \ 2}$ - | 1 - - - | $\underline{0 \ 3 \ 5 \ 3 \ 5.}$ 6 |

踪, 谁 能 忘 却 了 失 去 的 梦。 你 为 我 留 下

$\dot{2}$ $\dot{1}$ $\underline{0 \ 3 \ 2 \ 7}$ | 6 - - - | $\underline{0 \ 6 \dot{1} \ 6 \dot{2}}$ $\dot{1}$ | $\underline{6 \ 5.}$ $\underline{4 \ 3 \ 5}$ | 2 - - - |

一 篇 春 的 诗, 却 教 我 年 年 寂 寞 过 春 时。

$\underline{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 7 \ 6 \ 5}$ | $\underline{5.}$ $\underline{4 \ 3}$ - | 3 $\dot{1}$ $\dot{2}$. $\dot{1}$ | 7. $\underline{6 \ 5 \ 6 \ 2}$ | $\dot{1}$ - - - |

直 到 我 作 新 娘 的 日 子, 才 开 始 不 提 你 的 名 字。

$\dot{1}$ - - - | $\underline{3 \ 2 \ 3 \ 5 \dot{1} \ 2 \ 7}$ | $\underline{6 \ 5 \ 5}$ - | $\underline{2 \dot{1} \ 6 \dot{1} \ 5 \dot{1} \ 6}$ | 5 3 - - |

可 是 命 运 偏 好 作 弄, 又 使 我 们 无 意 间 相 逢,

$\underline{1 \ 2 \ 3 \ 6 \ 5.}$ 6 | $\underline{5 \ 4 \ 3 \ 5 \ 2}$ - | 2 0 $\underline{0 \ 3 \ 2 \dot{1}}$ | $\underline{2 \dot{1} \ 7 \dot{1} \ 6 \ 3}$ | 5 - - 6 |

我 们 只 淡 淡 地 招 呼 一 声, 多 少 的 甜 蜜、辛 酸、 失

5 - $\underline{0 \ 5 \ 3 \ 1}$ | 2 - - $\underline{6 \ 5}$ | $\underline{3.}$ $\underline{2 \ 2 \ 6}$ | $\dot{1}$ - - - | $\dot{1}$ 0 0 0 ||

望、 苦 痛 尽 在 不 言 中。

《恨不相逢未嫁时》创作于40年代早期,由陈歌辛作词(署笔名“金成”)、姚敏作曲,李香兰演唱。该曲节奏舒缓,旋律起伏较大,充满着忧伤的情感色彩;歌词描写的是一位已婚女子多年后遇到旧情人,泛起了阵阵回忆,撩起了旧日的思绪,忧伤不禁涌上心头;歌词和旋律的搭配十分默契,配器精致,织体丰满,层次清晰,是一首较具艺术水准的流行音乐作品。70年代以后,邓丽君的翻唱版本影响较大。

例 3-17 《雷梦娜》

雷 梦 娜

(姚 莉演唱)

姚 敏词曲

1=C $\frac{4}{4}$

快中板 舒展地

5 $\dot{1}$ - $\dot{1}$ - | 0 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 7. 6 | 7. 6 5 - | 5 6 7 7 | 7 - 5 6 5 |
雷 梦 娜, 听丽娃河畔歌着 爱 之音, 我 和 你 多 甜
梦 娜, 愿情爱甜蜜青春 常 随你, 我 和 你 永 不

3 - - 0 5 | $\dot{1}$ - $\dot{1}$ - | 0 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 7. 6 | 7. 6 5 - | 5 6 7 7 |
蜜。 雷 梦 娜, 看明月团圆照着 彩 河滨, 雷 梦 娜,
离。 雷 梦 娜, 愿往事旧情可别 再 追忆, 雷 梦 娜,

7 - 5 $\dot{2}$ | $\dot{1}$ - - 0 5 :|| $\dot{1}$ - - - | 0 5 $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ - |
我 爱 你。 雷 你。 我 时 常 的 安 慰 着 你,

$\dot{1}$. $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 3. | 5 | 3 - - - | 0 6 6 6 6 | 6. 6 5 - | $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$. | $\dot{3}$ |
你是多么美 丽, 还 记 得 我 伴 着 你 携 手 共 游 百 花

$\dot{2}$ - - 0 5 | $\dot{1}$ - $\dot{1}$ - | 0 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 7. 6 | 7. 6 5 - | 5 6 7 7 |
境。 雷 梦 娜, 听丽娃河畔歌着 爱 之音, 我 和 你

7 - 5 6 5 | 3 - - 0 5 | $\dot{1}$ - $\dot{1}$ - | 0 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 7. 6 | 7. 6 5 - |
多 甜 蜜, 雷 梦 娜, 看明月团圆照着 彩 河滨,

5 6 7 7 | 7 - 5 - | $\dot{2}$ - - - | $\dot{1}$ - - - | $\dot{1}$ - - 0 ||
雷 梦 娜, 我 爱 你!

《雷梦娜》创作于 40 年代初,歌中唱的是上海近郊豪华度假村丽娃河(Rio Rita),歌曲具有欧美流行音乐风格。据说当年的舞厅里,几乎不可一日无“雷声”,这里的“雷声”就是指《雷梦娜》的歌声。

例 3-18 《蔷薇花》

蔷 薇 花

(白 虹演唱)

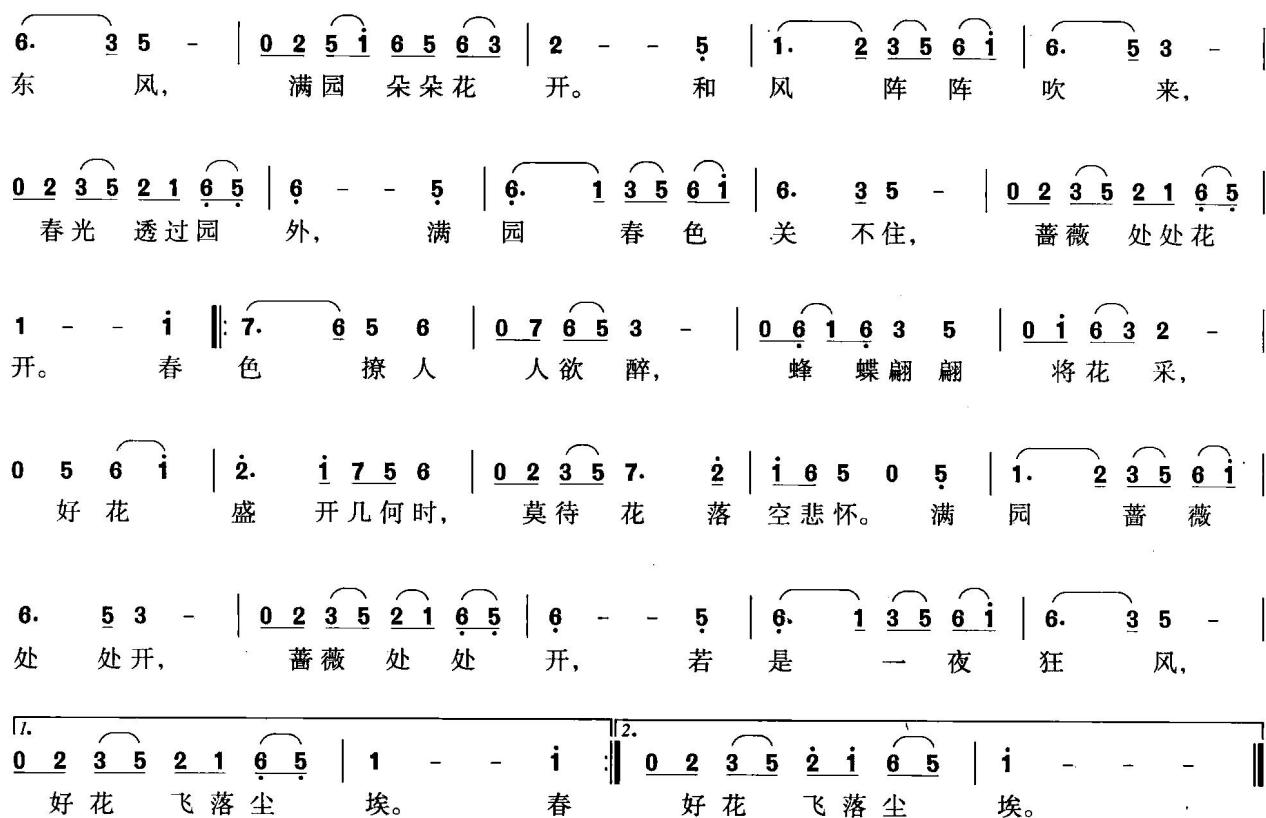
梅 翁词

姚 敏曲

1=D $\frac{4}{4}$

中板 倾诉地

5 | 1. $\dot{2}$ $\dot{3}$ 5 6 $\dot{1}$ | 6. 5 3 - | 0 $\dot{2}$ $\dot{3}$ 5 $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 5 | 6 - - 5 | 6. $\dot{1}$ $\dot{3}$ 5 6 $\dot{1}$ |
满 园 蔷 薇 处 处 栽, 蔷 薇 处 处 栽。 只 要 一 夜

《蔷薇花》是姚敏的代表作品之一,署笔名梅翁,由白虹演唱。该曲节奏舒缓,旋律优美,具有西洋歌曲的风格。

李厚襄

例 3-19 《魂萦旧梦》

李厚襄(1916~1973),浙江宁波人,作曲家。30年代他就开始为百代唱片公司和上海各影业公司作曲,同时也能填词,擅长吹口琴,并能编曲和指挥。他在创作中常用笔名有司徒容、侯湘、水西村、高剑声等。40年代末,李厚襄南下香港发展。他的音乐风格融合了中西元素,旋律柔美,带有一定的民族色彩,主要代表作品有:《魂萦旧梦》、《真善美》、《秋夜》、《母亲你在何方》、《月下的祈祷》、《垄上一朵玫瑰》、《你真美丽》、《恨不钟情在当年》、《大地之春》、《郎是春日风》、《忆良人》、《陋巷之春》、《听我细诉》等。

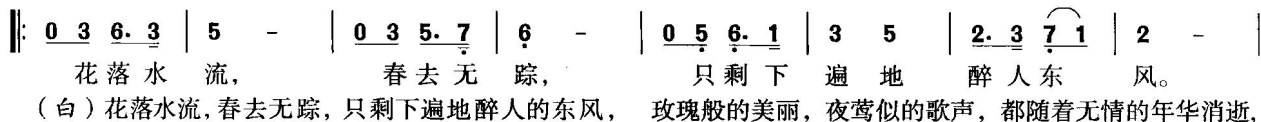
魂 萦 旧 梦

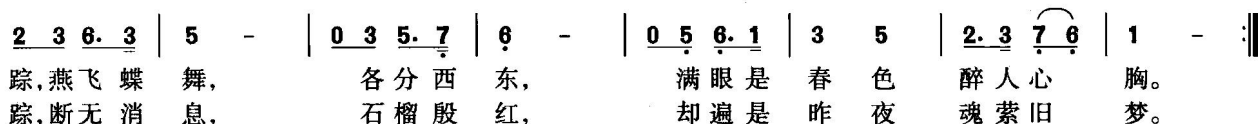
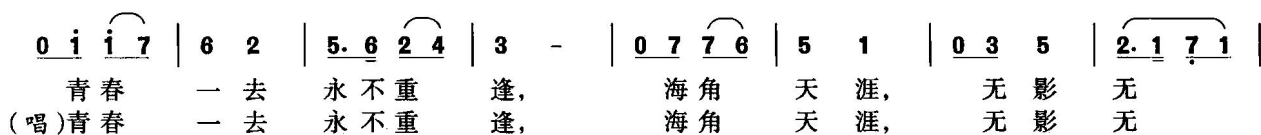
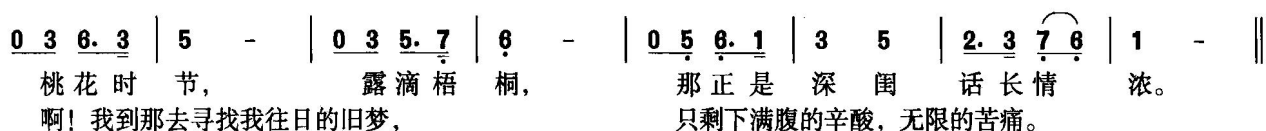
(白 光演唱)

1=D $\frac{2}{4}$

中板 探戈舞风

水西村词
侯 湘曲

《魂萦旧梦》作于 40 年代, 词曲作者水西村、侯湘都是李厚襄的笔名, 白光首唱。几十年来, 该曲一直广为流传。台湾歌星蔡琴、齐秦都曾翻唱过该曲。

例 3-20 《你真美丽》

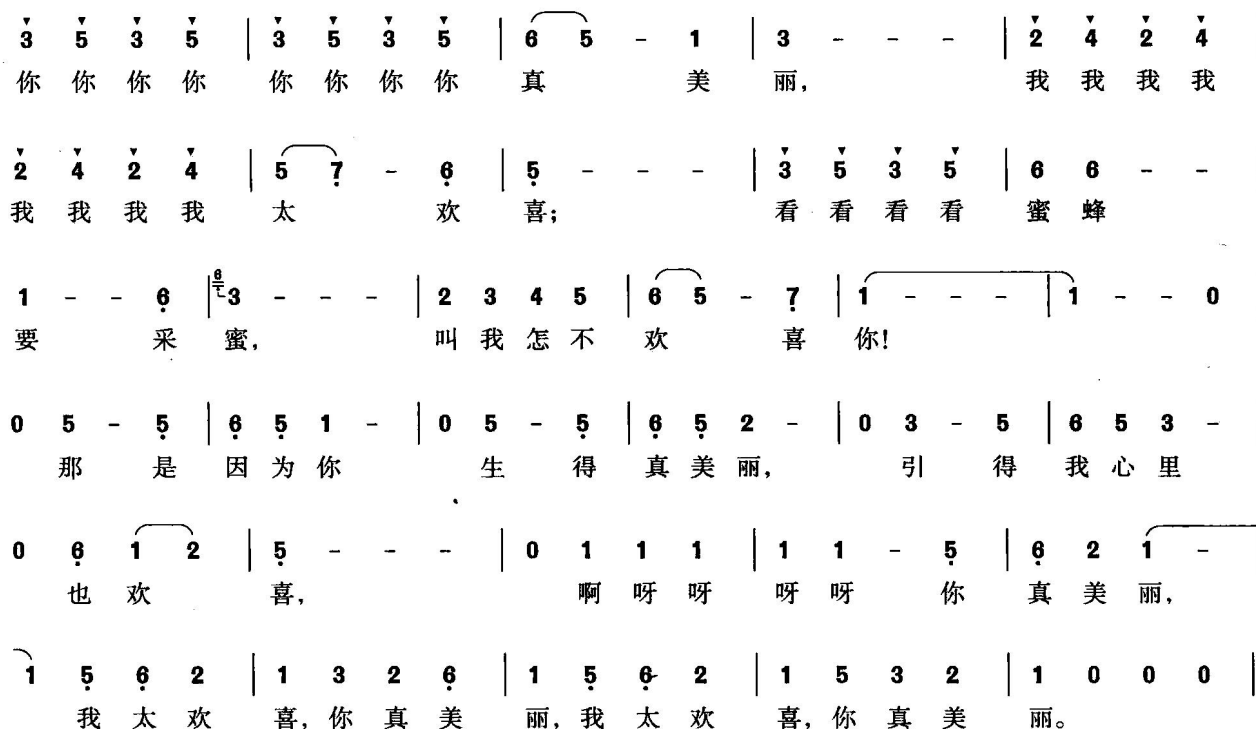
你真美丽

1 = bE $\frac{2}{4}$

(张露演唱)

司徒容词曲

小快板 活泼地

《你真美丽》是 40 年代广为流传的一首流行歌曲, 词曲作者司徒容是李厚襄之笔名, 由上海歌星张露演唱, 该曲节奏轻快, 曲风明朗, 具有欧美流行歌曲风格。

贺绿汀

贺绿汀(1903~1999),湖南邵阳人,作曲家。他是一位学院派作曲家,1931年考入上海国立音专,主修理论作曲,师从黄自教授。1943年进入明星影业公司从事电影配乐工作,在此期间创作了大量的电影歌曲,同时还致力于救亡歌曲创作和推广。新中国成立后,他长期担任上海音乐学院院长、中国音协副主席、全国文联常务理事及副主席等职务,1984年,转入二线,担任上海音乐学院名誉院长、中国音协名誉主席。他在流行音乐方面的歌曲作品主要通过电影而广为流传,如电影《马路天使》中的《天涯歌女》和《四季歌》、电影《十字街头》中的《春天里》、电影《古塔奇案》中的《秋水伊人》、电影《船家女》中的《西湖春晓》等。其他方面的代表作品有:抗战歌曲《游击队歌》、《保家乡》、钢琴器乐曲《牧童短笛》等。

例 3-21 《天涯歌女》

天 涯 歌 女

影片《马路天使》插曲

(周璇演唱)

田 汉 词
贺绿汀编曲

1=B 4

中板 民谣风

(3̣ 3̣ 5̣ 6̣ 6̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 1̣ 6̣ 3̣ 2̣ 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ 5̣ 5̣ 2̣ | 1̣ 6̣ 5̣ 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 3̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 1̣ 6̣ 5̣ 5̣ 1̣)

||: 6̣. 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣. 6̣ | 1̣. 6̣ 3̣. 2̣. 1̣ - | 1̣. 2̣ 3̣ 5̣ 3̣ 3̣ 2̣ 3̣ 1̣ 5̣ | 1̣. 6̣ 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ 5̣ - |

1. 天 涯 呀 海 角, 觅 呀 觅 知 音。
2. 家 山 呀 北 望, 泪 呀 泪 沾 襟。
3. 人 生 呀 谁 不, 惜 呀 惜 青 春。

3̣. 2̣ 1̣ 3̣ 2̣ 3̣ 1̣ | 3̣. 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ 0̣ 5̣ 5̣ 3̣ | 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ 6̣ 6̣ 1̣ 5̣ 6̣ 5̣ | 3̣. 2̣ 1̣ (3̣ 2̣ 1̣ 1̣ 6̣ 5̣. 2̣)

小 妹 妹 唱 歌 郎 奏 琴, 郎 呀 咱们 俩 是一 条 心,
小 妹 妹 想 郎 直 到 今, 郎 呀 患 难 之 交 恩 爱 深,
小 妹 妹 似 线 郎 似 针, 郎 呀 穿 在 一 起 不 离 分,

1̣. 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 5̣ 3̣ 5̣ 1̣ -) | 3̣. 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ 0̣ 5̣ 5̣ 3̣ | 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ 6̣ 6̣ 1̣ 5̣ 6̣ 5̣ |

嗷 呀 嗷 呀, 郎 呀, 咱们 俩 是一 条
嗷 呀 嗷 呀, 郎 呀, 患 难 之 交 恩 爱
嗷 呀 嗷 呀, 郎 呀, 穿 在 一 起 不 离

1. 2. 3. 渐慢

3̣. 2̣ 1̣ (3̣ 2̣ 1̣ 1̣ 6̣ 5̣. 2̣ | 1̣. 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 5̣ 3̣ 5̣ 1̣ 5̣ 5̣ 1̣ :| 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 5̣ 3̣ 5̣ 1̣ -) ||

心。
深。
分。

《天涯歌女》是1937年拍摄的电影《马路天使》的插曲,由田汉作词、贺绿汀作曲、周璇演唱。该

曲是该时期最有代表性的作品之一,至今为止翻唱版本不计其数。它的曲调借用了苏州民歌《哭七七》和《知心客》的旋律素材,由民乐队伴奏。从某种角度看,它更像一首创作民歌,但是通过电影的传播,当时在社会上造成了强烈反响,以至成为了当时最流行的歌曲之一。

例 3-22 《秋水伊人》

秋 水 伊 人

影片《古塔奇案》插曲

(龚秋霞演唱)

1=F 4/4

贺绿汀词曲

小行板 期盼地

5 5 3 2 - | 2 3 1 2 3 7 6 5 | 5 5 5 5 - | 5 6 7 6 5 5 3 2 - |

1. 望 穿 秋 水, 不 见 伊 人 的 倩 影 更 残 漏 尽, 孤 雁 两 三 声;
2. 望 断 云 山, 不 见 妈 妈 的 慈 颜 漏 尽 更 残, 难 耐 锦 衾 寒;

3 2 3 2 7 6 5 | 0 3 2 3 | 5 5 6 3 2 1 - | 5. 6 1 2 3 | 2 3 2 6 7 6 5 - |

往 日 的 温 情, 只 换 得 眼 前 的 凄 情。 梦 魂 无 所 寄, 空 有 泪 满 襟,
往 日 的 欢 乐, 只 映 出 眼 前 的 孤 单。 梦 魂 无 所 依, 空 有 泪 阑 干,

6. 6 5 3 5 6. 7 6 | 5 6 5 3 5 - - | 5 5 5 5 3 3 2 5 5 7 6 | 5. 6 7 7 7 6 7 |

几 时 归 来 呀! 伊 人 哟! 几 时 你 会 穿 过 那 边 的 丛 林? 那 亭 上 的 塔
几 时 归 来 呀! 妈 妈 哟! 几 时 你 会 回 到 故 乡 的 家 园? 这 篱 边 的 雏

2 - 6 7 6 3 5 4 3 | 2 - 3 3 3 2 5 5 | 3 2 7 6 - | 6 6 6 6 5 3 5 6 5 6 7 |

影, 点 点 的 鸦 阵, 依 旧 是 当 年 的 情 景, 只 有 你 的 女 儿 哟!
菊, 空 阶 的 落 叶, 依 旧 是 当 年 的 庭 院, 只 有 你 的 女 儿 呀!

6. 3 5. 5 6 5 3 2 | 1. 2 3 5 3 2 - | 0 5 5 5 6 7 6 5 6 5 3 2. 3 | 5 5 3 2 3 3 2. 7 6 | 5 - - 0 ||

已 长 得 活 泼 天 真; 只 有 你 留 下 的 女 儿 哟! 来 安 慰 我 这 破 碎 的 心!
已 堕 入 绝 望 的 深 渊; 只 有 你 被 弃 的 女 儿 哟! 在 忍 受 无 尽 的 摧 残!

《秋水伊人》是 1937 年拍摄的电影《古塔奇案》的插曲,节奏舒缓、旋律委婉,如泣如诉,是一首极具艺术水准的流行歌曲。

严折西

严折西(1908~1993),上海人,作曲家,是作曲家严工上的三子。1928年,严折西跟随黎锦晖参加“明月歌舞团”,任舞台美术兼乐师,在乐队中担任萨克斯演奏。1936年他进入上海百代唱片公司直到解放。严折西从 30 年代开始发表歌曲,其重要的作品主要发表于“抗战”胜利后,他既能填词,又能作曲,音乐风格中吸收了大量的西洋曲风,写有很多爵士风格的作品。他常用的笔名有:庄宏、陆丽、严宽、丁方等。20 世纪 50 年代,严折西在上海少年儿童出版社任美术编辑,是中国美术家协会会员,晚年受聘于上海文史馆。1993 年,严折西病逝上海,终年 85 岁。他的代表作

品有:《如果没有你》、《人隔万重山》、《同是天涯沦落人》、《断肠红》、《别走得那么快》、《再来一杯》等。

例 3-23 《如果没有你》

如 果 没 有 你

影片《柳浪闻莺》插曲

(白 光演唱)

陆 丽词

庄 宏曲

1= $\flat$ B $\frac{4}{4}$

快中板 探戈舞风

1. 如果没 有 你, 日子怎 么 过? 我的 心 也 碎, 我的
2. 如果没 有 你, 日子怎 么 过? 反正 肠 已 断, 我就

4. 5 3 2 | 5 - - - | 5 - - - | 1 - - - | 1 - - 1 |
事 也 不 能 做。 祸。 我
只 能 去 闯

1. 1 1 6 4 | 2 - - 7 | 7. 7 7 5 3 | 1 - - 6 | 6. 6 6 4 2 |
不 管 天 多 么 高, 更 不 管 地 多 么 厚, 只 要 有 你 伴 着

7 - - 7 1 | 2. 2 2 1 2 | 3 - - - | 0 3 5 1. 7 | 6 - - - |
我, 我的 命 系 为 你 而 活。 如果 没 有 你,

0 2 4 7. 6 | 5 - - 6 6 | 5. 4 3 2 3 | 4. 5 3 2 | 1 - - - | 1 - - - ||
日子 怎 么 过? 你 快 靠 近 我, 一 同 建 起 新 生 活。

《如果没有你》是 1948 年拍摄的电影《柳浪闻莺》的插曲之一,词曲都由严折西一人完成,署笔名陆丽、庄宏,由影片女主角白光演唱。该曲的旋律发展手法十分严谨,运用了严格下行模进,具有较高的创作技巧;配器采用了探戈节奏作为背景,旋律和节奏的搭配十分默契,是一首典型的“西化”作品。

例 3-24 《同是天涯沦落人》

同 是 天 涯 沦 落 人

(逸 敏演唱)

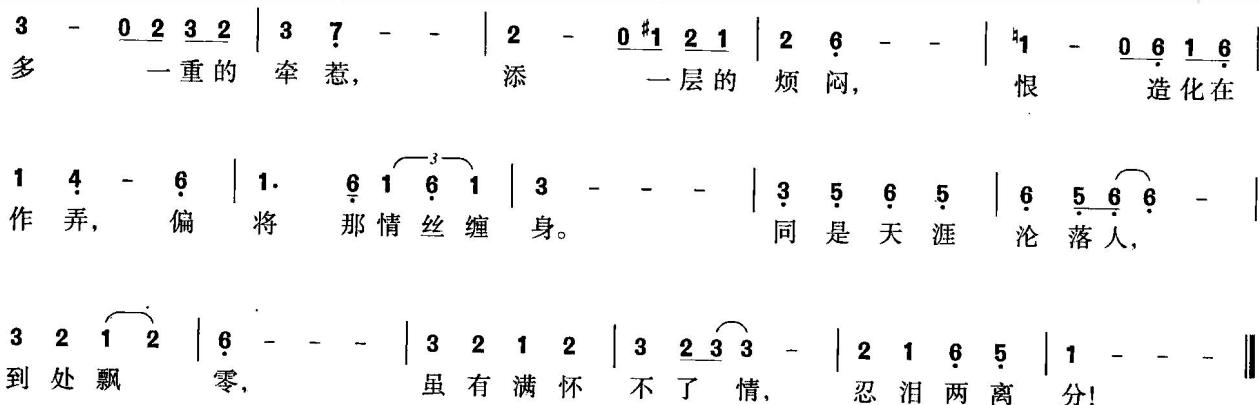
栋 荪词

庄 宏曲

1=G $\frac{4}{4}$

3 5 6 5 | 6 5 6 6 - | 3 2 1 2 | 6 - - - | 3 2 1 2 |
同 是 天 涯 沦 落 人, 到 处 飘 零, 何 必 一 见
同 是 天 涯 沦 落 人, 食 宿 无 定, 虽 然 如 今

3 2 3 3 - | 2 1 6 1 | 2 - - - | 2 1 6 5 | 1 - - - |
便 钟 情, 火 热 水 也 深。 怎 能 不 离 分。
都 有 心,

《同是天涯沦落人》由严折西作曲,署笔名庄宏,由歌星逸敏演唱。歌曲讲述的是在那个战争年代,战争给爱情带来的创伤。

严个凡

严个凡(1902~1958),作曲家,严工上长子。早年就读于上海美专,1922年随父加入黎锦晖的“明月音乐会”任乐师,曾和黎锦晖、张遇羲、孙杏叔、黄继善、杨九寰、严工上、严折西并称“灌音八仙”,1928年为黎锦晖的歌曲《人面桃花》、《麻雀与小孩》、《可怜的秋香》等歌曲担任灌音伴奏。1936年,随黎锦晖的“中华歌舞团”赴南洋巡演,首次创作流行歌曲《疯狂乐队》,由白虹演唱,一举走红。此后,创作了大量流行一时的流行歌曲。他的代表作品有:《疯狂乐队》、《天上人间》、《空谷哀音》、《千里送京娘》、《溜冰曲》、《风云雷雨》、《青山绿水》、《看护小姐》、《尽情欢笑》、《水上人家》等。

例 3-25 《天上人间》

天 上 人 间

影片《新茶花女》插曲

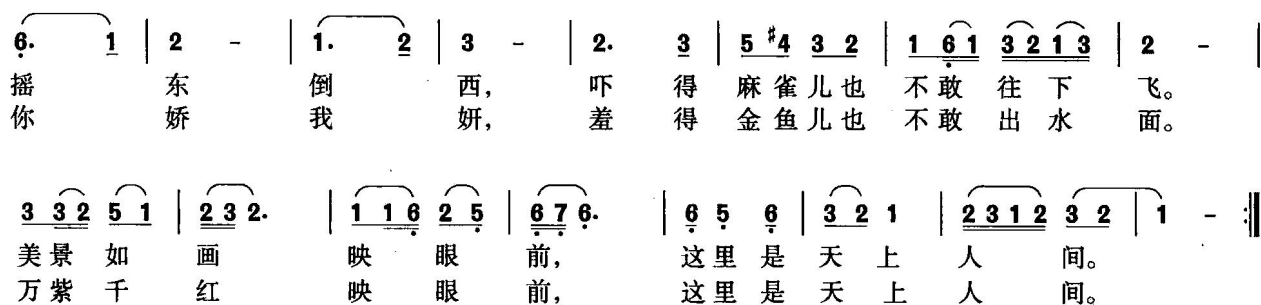
(李丽华演唱)

1=G $\frac{2}{4}$

小快板 活泼地

叶 舫词
严个凡曲

《天上人间》是1941年拍摄的电影《新茶花女》的插曲,曲调轻快,歌词富有意境,是一首具有民族小调色彩的流行歌曲。

例3-26《千里送京娘》

千里送京娘

影片《千里送京娘》主题歌

(李丽华、贺 宾演唱)

1=C 2/4

叶 舫词
严个凡曲

行板 轻松地

(1 5 | 2 5 | 3 5 | 5 5 | 5 - | 0 5 3 2 | 1 5 6 2 | 1 0) || 3 3 6 | 5 - |

1.(女)柳 叶
2.(女)涉 水
3.(女)过 一 林

1. 2 6 5 6 | 5 - | 5 3 5 | 6. 1 5 | 5 3 2 1 | 2. 0 | 5 3 5 | 1 6 1 | 6 5 1 2 |

青 又 青, 妹 坐 马 上 哥 步 行。 长 途 跋 涉 劳 哥
过 重 山, 眼 底 景 色 乐 无 涯。 马 嘶 人 乏 锁 双
又 一 林, 风 餐 露 宿 蹄 不 停。 承 哥 送 妹 千 里

3. 0 | 5. 6 1 | 2 6 5 | 1 5 6 2 | 1. 0 | 6. 1 6. 5 | 3. 0 | 5. 6 | 1 2 1 |

力, 举 鞭 策 马 动 妹 心。 哥 呀, 不 如 同 鞍
黛, 一 阵 相 思 一 阵 爱。 哥 呀, 一 骑 双 跨
路, 妹 思 一 事 酬 恩 情。 哥 呀, 常 侍 枕 席

1 6 5 | 3. 5 3 6 | 5 - | 5 0 | 6 5 6 1 | 3. 0 | 5. 6 | 1 2 1 | 1 3 6 |

向 前 进。 (男)用不着费 心, 我 不 怕 这
入 城 关。 (男)崎岖路行 惯, 我 说 妹 你 你
妹 甘 心。 (男)君子仗德 行, 我 送 你 你 岂

5. 6 | 1 5 6 2 | 1 - | 1 (6 2 | 1 6 2 | 1 6 2 | 1 2 6 5) || 1 (6 2 | 1 0 0) ||

区 区 路 程。 1.2.
何 必 挂 怀。
为 了 私 情。 3.

《千里送京娘》是1940年拍摄的同名电影《千里送京娘》主题歌。故事描写的是赵匡胤坚持送弱

梁乐音(中间)
例 3-27《交换》

女子回转家乡,千里步行,让京娘骑马,却没有半点私情。该曲曲调委婉,是一首具有民族旋律色彩的流行歌曲。

梁乐音(1910~1989),作曲家,广东人,生于日本,曾留学日本跟随日本音乐家学习作曲及音乐理论。他对广东民乐颇有研究,擅长拉高胡、板胡、二胡等乐器。1942年,梁乐音开始发表作品,50年代移居香港。上海时期他的代表作品有:《交换》、《买糖歌》、《戒烟歌》、《爱的赞美》等;南下香港后,他的创作影响力显得更为突出,代表作品有:《月儿弯弯照九州》、《未识绮罗香》、《梅花》、《分离》等。

交 换

影片《渔家女》插曲

(周璇演唱)

李隽青词

梁乐音曲

1=G 4/4

中板 抒情地

6 - - - | ⁵3 - - - | 3 5 6 5 3 5 3 2 | 3 - - - | 2 - - - | ³1 - - - |
月 儿 照 在 花 上, 人 儿

2 3 5 3 2 3 1 7 | 6 - - - | 1 - 6 1 | 2 - - 3 | 5 - 6 3 | 2 - - 3 |
坐 在 花 树 旁。 你 教 我 书, 你 教 我 画,

5 - 6. 7 | ⁶⁷5 - - 3 | 2. 5 4. 3 | 5 - - - | 5. 2 5. 3 | 2 3 2 3 0 |
我 报 答 你 的 是 歌 唱。 作 书 作 画 是 你 强,

2. 3 5. 3 | 2 1 6 1 0 | 5. 6 5. 3 | 2 3 2 3 0 5 | 2. 3 5. 3 |
唱 起 歌 来 我 嘹 亮。 你 的 书 画 我 的 歌 唱, 这 样 的 交 换

2 1 6 1 - | 3 - 2. 3 | 5 - 6 - | 5. 6 3 2 | 1 - - - ||
可 相 当。 这 样 的 交 换 大 家 不 冤 枉。

刘雪庵

《交换》是中华电影联合股份有限公司于1943年拍摄的电影《渔家女》的插曲,该曲描写的是周璇扮演的渔家姑娘和顾也鲁扮演的画家之间的“交换”,画家教姑娘画画,姑娘以歌声为报答。

刘雪庵(1905~1985),作曲家,名晏如,字雪庵,四川铜梁人。1925年,刘雪庵在成都美术专科学校进修钢琴、小提琴,并喜爱昆曲及民间音乐。1930年,他来到上海中华艺术大学进修戏剧及音乐,后转入上海国立音专,师从萧友梅、黄自,专攻作曲,于1936年毕业,此后创作了一批脍炙人口的歌

曲。建国后,历任苏南文化教育学院艺术教育系乐剧组主任、华东师范大学教授等职。他的代表作品有:《何日君再来》、《长城谣》、《红豆词》、《流亡三部曲》、《飘零的落花》等。

例 3-28 《何日君再来》

何 日 君 再 来

影片《三星伴月》插曲

黄嘉谟词

(周璇演唱)

刘雪庵曲

1=B 4

快中板 流畅地

1. $\dot{1}$. $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{3}$ - | $\dot{1}$. $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ 5 - | $\dot{1}$. $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ 2 - | $\dot{1}$. 2 $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ 3 5 - |

1. 好 花 不 常 开, 好 景 不 常 在, 愁 堆 解 笑 眉, 泪 洒 相 思 带。
2. 道 乐 时 中 有, 春 宵 飘 吾 裁, 寒 鸦 依 树 尖, 明 月 照 高 台。
3. 玉 漏 频 相 催, 良 辰 去 不 回, 一 刻 千 金 价, 痛 饮 莫 徘 徊。
4. 停 唱 阳 关 叠, 重 擎 白 玉 杯, 殷 勤 频 致 语, 牢 牢 抚 君 怀。

3. 5 $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 3 2 - | 5. 6 $\dot{5}$ 3 $\dot{1}$ 2 6 - | $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ 3 5 6 $\dot{1}$ 6 2 3 | 5. 6 $\dot{1}$ 2 3 $\dot{6}$ $\dot{1}$ 2 5 |

今 宵 离 别 后, 何 日 君 再 来? 喝 完 了 这 杯 请 进 点 小 菜, 人 生 难 得 几 回 醉,
今 宵 离 别 后, 何 日 君 再 来? 喝 完 了 这 杯 请 进 点 小 菜, 人 生 难 得 几 回 醉,
今 宵 离 别 后, 何 日 君 再 来? 喝 完 了 这 杯 请 进 点 小 菜, 人 生 难 得 几 回 醉,
今 宵 离 别 后, 何 日 君 再 来? 喝 完 了 这 杯 请 进 点 小 菜, 人 生 难 得 几 回 醉,

3. 5 $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 3 2 - | 5. 6 $\dot{5}$ 3 $\dot{1}$ 2 6 - | $\dot{1}$. $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ 2 - | $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$ $\dot{5}$ 3 5 2 $\dot{1}$ - ||

不 欢 更 何 待! (白) 来来来, 喝 完 了 这 杯 再 说 吧! 今 宵 离 别 后, 何 日 君 再 来?
不 欢 更 何 待! (白) 来来来, 再 敬 你 一 杯! 今 宵 离 别 后, 何 日 君 再 来?
不 欢 更 何 待! (白) 来来来, 再 敬 你 一 杯! 今 宵 离 别 后, 何 日 君 再 来?
不 欢 更 何 待! (白) 哎! 再 喝 一 杯 干 了 吧! 今 宵 离 别 后, 何 日 君 再 来?

《何日君再来》是 1937 年拍摄的电影《三星伴月》的主题歌,由周璇演唱。翌年,香港大地影片公司在拍摄的影片《孤岛天堂》中使用了该曲,由黎莉莉演唱。1941 年,李香兰再次将该曲录成唱片。但是,该曲几十年来一直风波不断,作者刘雪庵也因此而饱受迫害。该曲在音乐上采用了探戈节奏,旋律优美,是一首极具艺术水准的流行歌曲。

刘如曾

刘如曾(1918~1999),作曲家,原籍江苏常州,1918 年生于上海。自小爱好音乐和戏剧。1942 年就读于上海国立音专理论作曲系,课余曾为话剧配乐。1945 年参加雪声剧团,致力于越剧音乐改革。1947 年,加入上海百代唱片公司,从事流行歌曲创作。他的作品曲风委婉,旋律柔美,常用笔名有金流、刘今。50 年代起,他主要转入越剧音乐创作,曾参加越剧《西厢记》、《祥林嫂》的音乐创作,多次获奖。1999 年,刘如曾因心脏病突发,在上海逝世,享年 81 岁。他的代表作品有:《明月千里寄相思》、《晚安曲》、《女神》、《自君别后》、《骑马到松江》、《春来人不来》、《我要为你歌唱》等。

例 3-29 《明月千里寄相思》

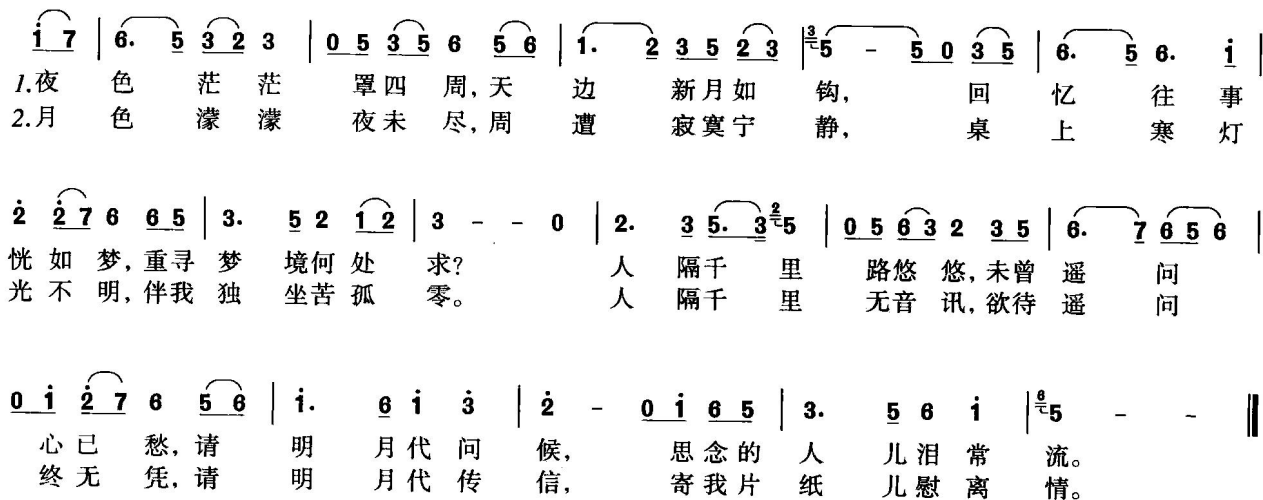
明月千里寄相思

(吴莺音演唱)

金 流词曲

1=B 4/4

行板 抒情地

《明月千里寄相思》作于 40 年代后期, 由吴莺音首唱, 歌曲旋律优美, 歌词极富意境, 几十年来翻唱版本甚多, 如五六十年代香港歌星潘秀琼、崔萍, 60 年代的席静婷, 70 年代的华怡保, 后来的徐小凤、蔡琴等人均翻唱过该曲。1989 年, 徐小凤在中央电视台春节晚会上演唱了该曲, 使其再度在内地造成流传。

陈瑞桢, 作曲家。他是一位非专业作曲家, 本身从商, 创作是他的业余职业, 但是他“慎思谨笔”, 所创作的歌曲具有极高的质量。40 年代, 陈瑞桢开始创作歌曲, 曾为百代公司、长江影业公司、新时代影片公司创作歌曲。他的作品曲调柔美, 委婉如诉, 其中很多作品具有西洋风味及爵士风格。他的代表作品有:《等着你回来》、《怀念》、《何处是儿家》、《今夕何夕》、《春风带来烦恼》、《遥远的爱》等。

例 3-30 《何处是儿家》

何处是儿家

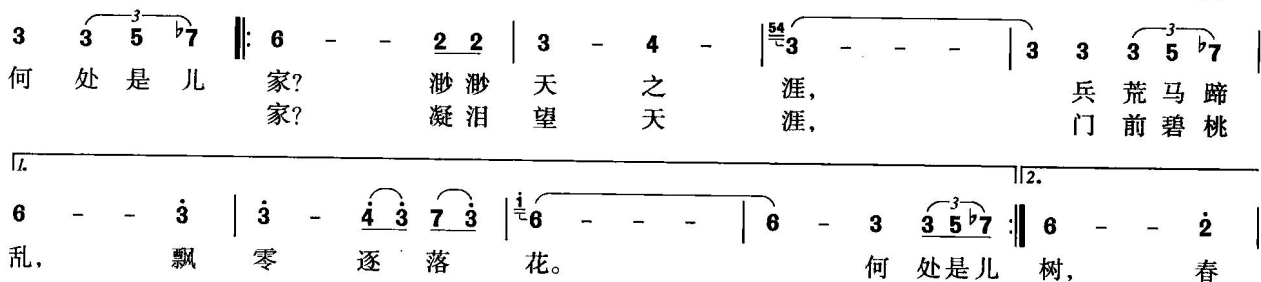
影片《人尽可夫》插曲

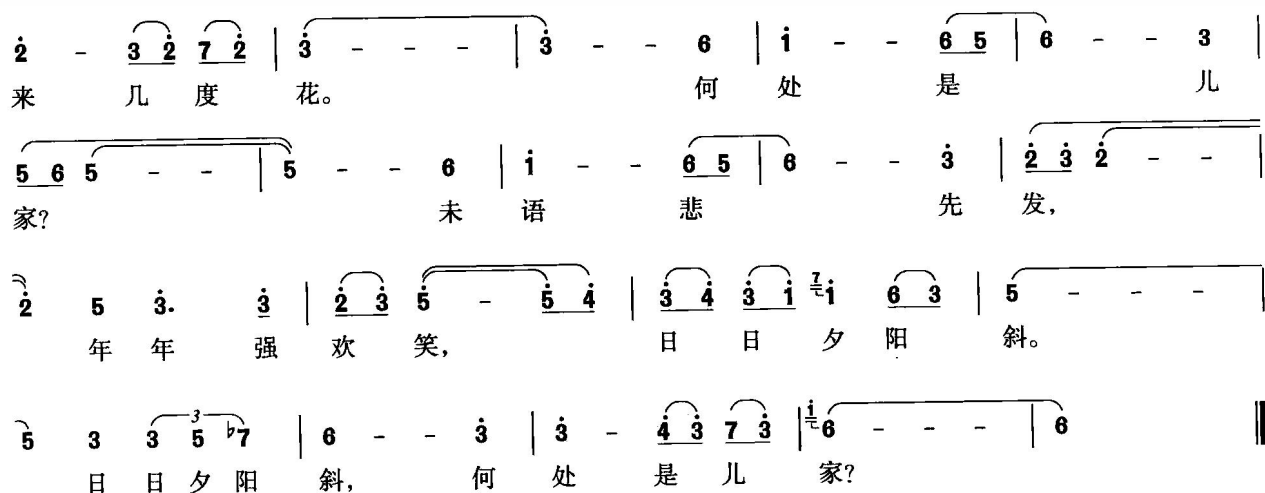
徐苏灵词

陈瑞桢曲

1=bE 4/4

(白 光演唱)

《何处是儿家》是1948年拍摄的电影《人尽可夫》的插曲，歌曲表现了那个兵荒马乱的年代，人们在背井离乡的情境下，发出的“何处是儿家”的哀叹。

严工上

严工上(1874~1953)，作曲家、演员。原名严达，工上是其艺名。生于清同治年间，安徽人。江阴南菁书院肄业，曾留学日本。1920年代初，曾在上海参加黎锦晖的“明月音乐会”活动；1925年进入影界神州公司，发表处女作《不堪回首》，曾先后在国光、长城、民新、友联、明星等电影公司参与拍摄103部电影。1932年，他首次为明星公司电影《自由之花》谱写主题歌《良辰美景》，此后十余年先后为20余部影片谱写插曲，是我国最早的电影音乐创作者之一。他的长子严个凡、三子严折西均为三四十年代著名作曲家。他的代表作品有：《空谷兰》、《童谣》、《苏武》、《月亮在哪里》、《夜来香》(蝴蝶演唱)等。

例 3-31 《月亮在哪里》

月 亮 在 哪 里

影片《木兰从军》插曲

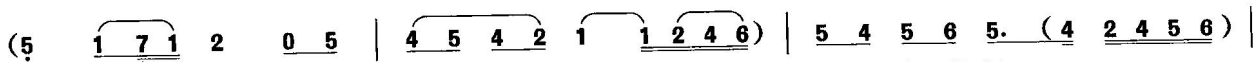
(陈云裳、梅 熹演唱)

欧阳予倩词

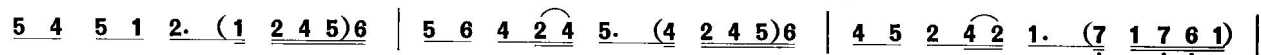
严工上曲

1=F $\frac{4}{4}$

行板 诉说地

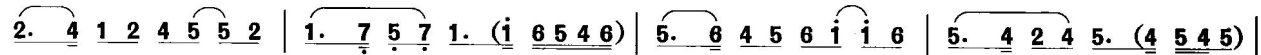
1. (木兰) 月 亮 在 哪 里?
2. (元度) 月 亮 在 哪 里?
3. (元度) 月 亮 在 哪 里?
4. (木兰) 月 亮 在 哪 里?

月亮在那厢。它照进我的房，它照上我的床，
月亮在那厢。它照进她的房，它照上她的床，
月亮在那厢。我见着月亮的面，我浸着月亮的光，

月亮在你的身旁，你见了月亮的面，你爱惜月亮的光，

照着那破碎的战场，照着我甜蜜的家乡！
照着我破碎的心肠，照着我终夜在彷徨！
我向着天边望，我对天边想，
知道你年年望，知道你天天想，

渐慢渐弱

几 时 能 入 你的 怀 抱？ 也 好 诉 一 诉 我的 衷 肠！
她 几 时 入 我的 怀 抱？ 也 好 诉 一 诉 我的 衷 肠！
我 不 会 痴 也 不 会 狂， 到 头 来 却 是 人 间 天 上！
你 不 要 慌 不 要 忙， 到 头 来 自 有 那 嫦 娥 下 降。

《月亮在哪里》是1939年拍摄的电影《木兰从军》的插曲，由男女主人公扮演者梅熹（饰刘元度）和陈云裳（饰花木兰）演唱，歌曲表达了影片中男女主人公相互吐露爱慕之情的情景。

黄贻钧

黄贻钧(1915~1995)，作曲家，指挥家，笔名黄元之。生于苏州，祖籍湖南浏阳。其父是一名音乐教师，自幼受父亲影响，爱上音乐。1930年，考入“苏中”高中师范科，在校时勤练钢琴，自学成才。1934年，进入上海百代公司国乐队任演奏员，同时开始作曲。1937年，他被免试招入国立音专，学习小号，兼修大提琴、中提琴，1941年毕业。1936年至1958年，他先后在联华、新华、上影等电影公司担任作曲；1938年至1941年，他在上海工部局乐队任演奏员，1953年任上海交响乐团团长及首席指挥。1995年，在上海逝世，享年80岁。他的代表作品有：《莫忘今宵》、《红灯绿酒夜》、《梅花操》、《牛背情歌》、《归来吧》、《雨濛濛》、《凌波仙子》、《孩子睡吧》、《春天的花朵》等。

例 3-32 《红灯绿酒夜》

红 灯 绿 酒 夜

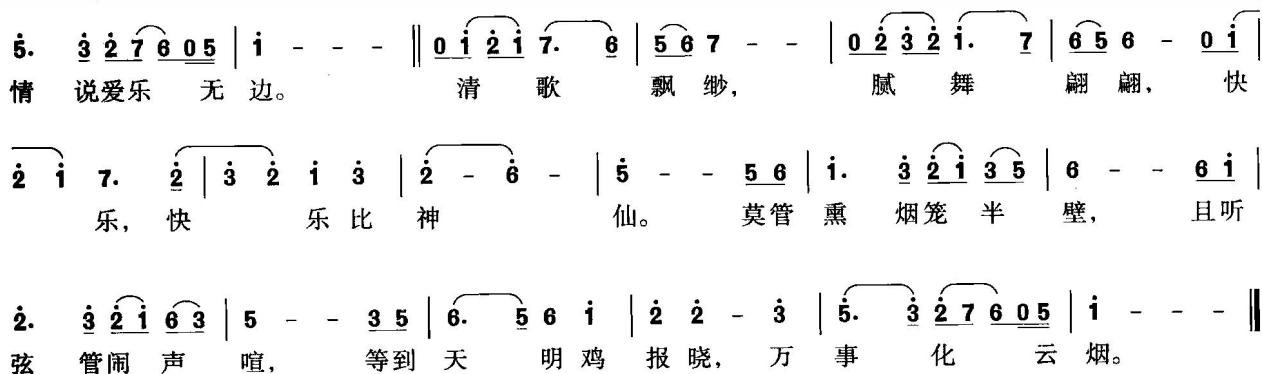
影片《粉红色的炸弹》插曲

(吴莺音演唱)

1 = bA $\frac{4}{4}$

韦 天词
黄元之曲

《红灯绿酒夜》是1947年拍摄的电影《粉红色的炸弹》插曲,影片讲述的是抗战时期的沦陷区,一群男女地下工作者和敌人伪恶势力作斗争的故事。片中有一女情报员梁曼玲(梁蝶饰)以歌女身份为掩护,出入交际场所,该曲即为梁曼玲所唱(吴莺音幕后代唱)。此后,该曲由百代公司录成唱片。

同时期,其他主要创作力量还有:陈蝶衣(1909~词作家、剧作家),代表作品有《香格里拉》、《凤凰于飞》、《合家欢》、《前程万里》、《爱神的箭》等。范烟桥(1894~1967,词作家、编剧),代表作品有《夜上海》、《华样的年华》、《拷红》、《月圆花好》等。李雋青(1897~1966,词作家),代表作品有《卖糖歌》、《戒烟歌》、《不变的心》、《真善美》、《莫忘今宵》、《疯狂世界》、《渔家女》、《讨厌的早晨》、《三年》、《梅花》、《家家有本难念的经》等。以及作曲家聂耳、张篋、张昊等;词作家吴村、陈栋荪、田汉、叶逸芳、张准、鲁旭、包乙等。

周璇(1919~1957),原名周小红,江苏常州人。12岁进入“明月歌舞团”跟随黎锦晖参加演出活动,因主演歌舞剧《特别快车》而崭露头角。1934年,在一次由上海各电台联合举办的歌星比赛中获得第二名,成为明星。1937年,在明星影业公司因出演电影《马路天使》并演唱插曲《天涯歌女》、《四季歌》而名声大震。此后她在歌坛和影坛平步青云,成为中国一代歌后和影后,曾主演了《孟姜女》、《李三娘》、《董小宛》、《西厢记》、《渔家女》、《长相思》、《各有千秋》、《忆江南》、《清宫秘史》、《鸾凤和鸣》、《红楼梦》、《凤凰于飞》、《歌女之歌》、《花外流莺》等影片数十部。

周璇

周璇的演唱音量很小,擅长演唱一些带有民间小调色彩的流行歌曲,她的演唱风格甜美柔润,素有“金嗓子”的称号。作为中国第一代歌星,她演唱的歌曲历经几十年而不衰,在港台、东南亚以及其他地区的世界华人中也颇有影响。她演唱的代表作品有:《天涯歌女》、《四季歌》、《何日君再来》、《拷红》、《夜上海》、《花样的年华》、《五月的风》、《采槟榔》、《月圆花好》、《永远的微笑》、《凤凰于飞》、《襟上一朵花》、《不变的心》、《爱神的箭》、《渔家女》、《难民歌》、《天堂歌》、《银花飞》、《爱的归宿》等。

龚秋霞

龚秋霞(1918~),原名龚莎莎,江苏崇明人,从小在上海长大。1929年加入“梅花歌舞团”开始专门从事歌舞演出。1937年,以一曲电影插曲《秋水伊人》而名声大震,1949年转入香港发展。她演唱的代表作品有:《蔷薇处处开》、《秋水伊人》、《春风野草》、《木偶寄情》、《莫忘今宵》等。

白虹

白虹(1919~1992),原名白丽珠。1930年考入黎锦晖的“明月社”,并且很快成为主要演员,先后参演了《三蝴蝶》、《月明之夜》、《葡萄仙子》、《小小画家》等歌舞剧。30年代中期白虹与黎锦光结合,生下一女(1950年离婚)。40年代初,白虹拍摄了一系列电影,并演唱了大量插曲,使其成为一名著名歌星和影星。她演唱的代表作品有:《莎莎再会吧》、《埋玉》、《蔷薇花》、《郎是春日风》、《苏州夜曲》等。

姚莉

姚莉(1921~),原名姚秀云,上海人,是作曲家姚敏的妹妹。30年代中期开始在广播电台演唱,40年代初加入其哥哥创办的“大同社”,并在电台走红。16岁开始,姚莉便在歌舞厅驻唱,曾为“仙乐斯”舞厅和“扬子”舞厅的驻场歌手。1950年,姚莉全家移居香港,在百代公司录制了大量唱片,因此素有“银嗓子”称号。她演唱的代表作品有:《玫瑰玫瑰我爱你》、《秋的怀念》、《卖相思》、《雷梦娜》、《金丝鸟》、《我爱妈妈》、《恭喜恭喜》、《那个不多情》、《人隔万重山》、《得不到的爱情》、《跟你开玩笑》、《带着眼泪唱》、《白香兰》等。

李香兰

李香兰(1920~),原名山口淑子,日本人,生于沈阳,并在中国长大。她曾受过专门的声乐训练,具有良好的声乐功底,演唱中带有艺术歌曲的风格偏向。从30年代末开始到40年代中期,李香兰拍摄了一系列电影,并且和上海百代公司合作录制了大量的流行歌曲。抗战胜利后,她被遣送回国。50年代她曾应香港“邵氏”影片公司之邀,赴港拍摄了三部电影,并演唱了其中的大量插曲。她演唱的代表作品有:《夜来香》、《卖糖歌》、《恨不相逢未嫁时》、《苏州夜曲》、《兰闺寂寂》、《乌鸦配凤凰》、《身世飘零》、《歌舞今宵》、《梅花》、《分离》、《三年》、《小时候》、《十里洋场》等。

白光

白光(1920~1999),原名史永芬,河北涿州人。她年轻时曾留学日本,学习声乐。回国后便在上海发展,既演电影又唱歌。她的演唱风格和同时期的其他歌手截然不同,她的音色低沉,属于女中音,懒洋洋的唱腔加上略带沧桑的音色,形成了与众不同的演唱个性。她演唱的代表作品有:《恋之火》、《如果没有你》、《假正经》、《等着你回来》、《桃李争春》、《魂萦旧梦》、《相见不恨晚》、《秋夜》、《彷徨的心》等。

吴莺音

吴莺音(1921~),原名吴健秋,出生于上海,是“抗战”胜利后崛起的歌星。40年代初她在一次广播电台招聘歌手的活动中脱颖而出,从此踏上演唱道路。后来她又分别应邀在上海“仙乐斯”、“米高美”舞厅演唱,1946年和百代唱片公司签约,开始录制唱片。吴莺音的声音略带鼻音,擅长演唱舒缓、柔情的歌曲。新中国成立后,她曾一度以演唱越剧为主。1984年,吴莺音移居美国。她演唱的代表作品有:《明月千里寄相思》、《岷江夜曲》、《大地回春》、《红灯绿酒夜》、《断长红》、《我想忘了你》、《依本痴情》、《我有一段情》、《送郎一朵牵牛花》、《陇上一朵玫瑰》、《南风》、《风流债》、《恨不钟情在当年》等。

欧阳飞莺

欧阳飞莺(1920~),原名吴静娟,生于江苏吴县,是“抗战”胜利后上海流行歌坛的一颗新星。她曾受过西洋传统唱法的训练,是一位嗓音嘹亮的花腔女高音。1946年,她因出演电影《莺飞人间》并演唱其中12首插曲而成名。现居美国。她演唱的代表作品有:《香格里拉》、《雨濛濛》、《梅花操》、《风花雪》、《怀想》等。

李丽华

李丽华,生于1924年,出生于梨园世家。她于1939年踏入电影界,为艺华影业公司演员,曾出演《三笑》、《新茶花女》、《千里送京娘》、《玫瑰飘零》、《魂断蓝桥》、《万紫千红》、《春残梦断》等影片,演唱了其中的很多插曲,如《千里送京娘》里的同名主题歌、插曲《空谷哀音》,《新茶花女》中的《天上人间》,《玫瑰飘零》中的《向前走》、《三个世界》,《魂断蓝桥》中的同名主题歌(根据英文歌曲《友谊地久天长》填词而成)及插曲《桃花堤上春风软》等。李丽华一生拍摄120多部影片,曾获得“亚洲影后”、“金马奖影后”等殊荣。

梁萍

梁萍,是抗战胜利后走红的上海歌星,早期曾与姚敏合唱《叮个铃鼓当》。50年代她移居香港,在香港及新加坡、马来西亚发展。其“上海时期”代表作品有:《春来人不来》、《少年的我》、《昭君怨》、《如果你正在想我》、《蔷薇和玫瑰》等;“香港时期”代表作品有:《忙忙碌碌》、《仙境》、《桃花恋》、《两相依》等。

逸 敏

屈云云

张伊雯

黄飞然

逸 敏,早在 30 年代初就已走红,后来和“百代”签约。50 年代逸敏移居香港发展。她在“上海时期”的代表作品有:《同是天涯沦落人》、《常在我心上》、《再来一杯》、《看着我》、《荔枝红》、《湖畔良宵》、《南岛之夜》、《要靠自己》等;“香港时期”的代表作品有:《我有一颗心》、《春满人间》、《一片汪洋》等。

屈云云,生于 1927 年,原名屈文洁,曾师从上海国立音专声乐系主任舍利凡诺夫为师,早年曾在歌舞厅驻唱。50 年代,屈云云移居香港发展,名声远扬东南亚。她不仅受过声乐训练,还能作词作曲,这在当时的歌星中实为罕见。她在“上海时期”的代表作品有:《三轮车上的小姐》、《自君别后》、《啼痕》、《东风落桃叶》、《采茶曲》、《鼓浪屿情歌》、《今夜的街灯》等;“香港时期”的代表作品有:《月儿弯弯照九州》、《真写意》、《再会吧,罗马》等。

张伊雯,于 1946 年上海“歌唱皇后”选举中获得亚军而走红,50 年代移居香港,发展她的事业。在“上海时期”她的代表作品有:《上海小姐》、《遥远寄相思》、《月夜槟城风光》、《东方一颗心》、《蔚云飘飘》等。“香港时期”的代表作品有:《故乡》、《恨海》、《初恋》、《碧兰村的姑娘》等。

黄飞然,毕业于上海圣约翰大学,同时在上海国立音专选修声乐和大提琴。1947 年,他曾组建“黄飞然乐队”,在上海“维也纳”舞厅演奏爵士乐。50 年代,他移居香港,录制了很多唱片,并在香港教授声乐,以及在香港交响乐管弦乐队演奏大提琴。在声乐方面,黄飞然是一位用西洋美声唱法演唱的男中音歌手,他演唱的代表作品有:《初恋女》、《热情的眼泪》、《青春舞曲》、《哪一天回家乡》、《同林鸟》、《独行》等。

同时期,其他较有影响的歌星还有:张露、张翠红、张帆、黄源尹、金溢、白云、佩妮、韩菁清等。

第四章 香港流行音乐

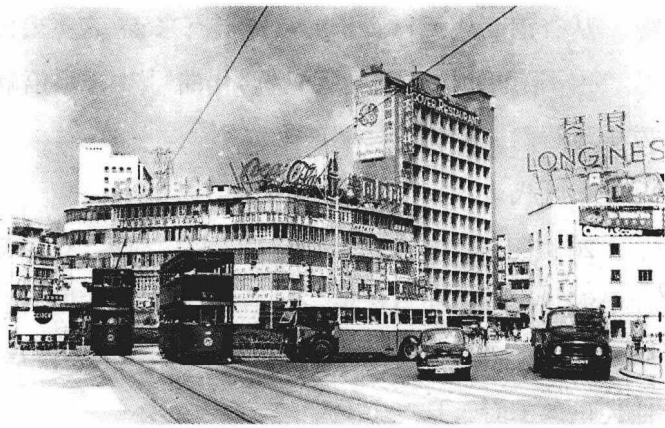
第一节 背景

1949年新中国成立后,中国流行音乐的发展阵地开始由上海转移到了香港。1949年以前,香港虽为英国殖民地,但是中国人可以自由来往。是年3月,随着中国大陆局势的变化,香港政府开始关闭了本来可以自由出入的香港大门,使中国大陆和香港形成了隔离局面。

根据元邦建编著的《香港史略》所载:“8月,广州解放前夕,一批资金流入香港。11日一天统计流入香港澳门的黄金达二万两。一周来已共五六万两”^①。于是,香港的经济得到迅速发展。

40年代香港

50年代香港

在新中国成立的背景下,香港在政治、经济、文化方面都具有相对较大的自由空间,同时中国大陆又开始实行对流行歌曲的控制,于是流行音乐便南下来到了香港。

刘靖之教授著《中国新音乐史编》第三章《“五四时代”的新音乐》对这个问题进行了分析:“流行俗曲”在新中国,不但不再流行,而且,万难立足。于是“流行俗曲”率众南下,作曲人、写词人、音乐人、歌星纷纷渡过深圳河来到香港。香港,在一夜之间取代了上海,成为国语时代曲的新根据地^②。

^① 元邦建:《香港史略》附录香港历史大事年表(香港:中流出版社,1995年),329—330页。转引自黄霭博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》。

^② 刘靖之:《中国新音乐史论》(台北:音乐时代,1998年),上卷,191—203页。转引自黄霭博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》。

与此同时,香港开始成为中国流行音乐的重要发展基地。在音乐上,它不仅延续了上海“时代曲”的音乐风格,同时也因为受到粤曲、欧美流行音乐等元素的影响,逐渐呈现出香港流行音乐的“本土形态”。

50年代以前,香港流行音乐基本是一潭死水,即使在社会上流行的一些流行歌曲,也基本都是上海“时代曲”的影子。市民的娱乐生活主要还是以粤剧为主,茶楼、酒馆均有粤剧清唱表演,用广东民乐队伴奏。40年代末,由于上海的局势不再适于流行音乐发展,流行音乐开始由上海来到香港,开始了它在香港的发展历程。

第二节 香港流行音乐的来源

香港曾作为英国殖民地,在文化上,受到英国的影响较大,同时,作为大中华文化的一部分,香港也具有深厚的中华文化根基。香港开埠后,一直有大陆移民从广东及岭南来到香港,他们传承着广东文化传统,尤其是粤剧在香港的流行更加有力的说明了香港文化和广东文化一脉相承的关系。这些文化因素,都为香港流行音乐的形成奠定了基础。

从香港当代流行音乐的具体形态来看,它主要由国语歌曲、粤语歌曲和英文歌曲这三个部分组成,而国语歌曲主要受到上海“时代曲”影响,粤语歌曲受到广东粤曲和粤剧的影响,英文歌曲受到欧美流行歌曲的影响发展而来。

1. 时代曲

20世纪三四十年代,中国大陆时局动荡,很多知识分子为了逃避战乱,纷纷来到香港避难,因而上海“时代曲”便自然被带到了香港。与此同时,在上海,国语“时代曲”通过唱片和广播的传播,影响甚广。“香港也自然跟着大潮流。即使多数香港居民听不懂国语,‘香港电台’^①播出的国语‘时代曲’,仍然不时入耳”^②。

三四十年代,香港的流行文化很大程度上受到上海的影响,周璇、蝴蝶等影星的电影在香港十分卖座;《夜来香》、《玫瑰玫瑰我爱你》等上海流行歌曲也在香港广为流行。“抗战”胜利后,一批上海电影人、创作人和歌星纷纷南下香港寻求发展。到新中国成立后,更多的创作人和歌星移居香港,后来在五六十年代对香港流行乐坛产生影响的很多创作人和歌星都来自上海,如姚敏、李厚襄、梁乐

① 香港电台(Radio Television Hong Kong, RTHK)是香港政府营办的公营广播电台,成立于1928年6月28日,其前身为香港业余无线电爱好者创办的电台,其后由香港政府接办,呼号为GOW;其后发展成两个电台频道,呼号分别为:ZBW(英语台)和ZEK(华语台,以粤语为主);1948年合称香港广播电台(Radio Hong Kong, RHK)。1970年成立“公共事务电视部”,并开始制作时事及公共事务节目。后来随着电视的普及化,香港电台制作的电视节目亦开始多元化,继有电视剧、纪录片、综合节目、文教节目及教育电视等。于1976年与教育司署(教育统筹局前身)属下的教育电视台合并,并改为现名。

② 李平富:《我的立体声——香港广播轶事》(香港:坤林出版社,1989),3页。转引自黄霭博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》。

上海时代曲歌星
提琴、大提琴、萨克斯等。

粤剧表演

这些歌曲都在当时造成了一定影响,但是终究却敌不过国语歌曲的势力,而遭淘汰。尽管如此,粤曲通过电台、戏院、电影的传播,在五六十年代依然受到香港大众的喜爱。与此同时,“美声”、“南声”、“和声”三家唱片公司时常灌制粤曲唱片,到 50 年代中期,当红歌者计有五六十人之多,当时常灌制唱片的红歌手有吕红、白瑛、周聪、何大傻、小芳艳芬、李锦昌等^①。

鉴于粤曲、粤剧的深厚文化根基,到 70 年代中期,粤语流行歌曲兴起之前,像《分飞燕》、《帝女花》、《家和万事兴》、《劲草娇花》等歌曲已在社会上造成广泛流传。正是粤曲、粤剧深厚的文化底蕴,为香港粤语流行歌曲的发展奠定了重要基础。

音、黄飞然、姚莉、张露、韩菁清、张伊文等。

50 年代,随着诸多歌星和创作人的到来,本来一潭死水的香港流行音乐开始出现了生机,香港迅速成为“时代曲”的第二个发展基地。

2. 粤曲、粤剧

粤语歌曲自 70 年代以来,一直是香港流行音乐中的一股重要力量,它和国语歌曲、英文歌曲构成了香港流行歌曲的三大支柱。作为香港本土流行音乐文化的代表,粤语流行歌曲的根源主要来自粤曲。

香港和广东的文化本是一脉相承,作为香港本土语言的粤语在香港人的日常生活中起着重要作用。在文化上,粤曲一直作为香港本土文化的代表而广受社会的关注。

粤曲是广东地区的主要戏曲剧种,50 年代开始在香港造成广泛影响。50 年代,香港街头流传的很多歌曲都是根据粤曲曲牌创作而成。传统的粤曲伴奏主要由二胡、三弦、扬琴、琵琶、箫、笛等中国民族乐器为主;后来又加入了西洋乐器小

50 年代初,香港电台开始播放粤曲节目,其主要做法是转播粤剧演出和播放粤曲唱片。50 年代中期,香港电台开始制作自己的粤曲节目,并受到年轻听众的喜爱。与此同时,一种继承了粤曲传统,但又采取自然发声的新粤曲开始出现,有些唱片公司称其为“粤语时代曲”或“粤语流行曲”。这些作品为了适应时代的节奏,采用西洋乐器伴奏,采取口语化歌词。虽然

^① 徐冰:《从粤曲至粤语流行歌》,转引自陶辛主编的《流行音乐手册》,199 页。

3. 欧美流行歌曲

50年代,香港的政治、经济逐渐与国际接轨,但是由于采用英文教学的教育背景,使其在文化上难以走出自己的道路。因此,这个时候的香港流行文化基本上被欧美文化所主宰。

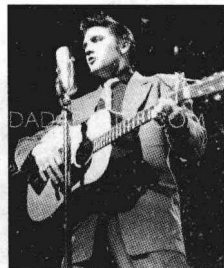
香港虽然是英国殖民地,但是在50年代,英国人所听的流行音乐也都是美国的舶来品。因此,50年代的香港也深受美国流行音乐的影响。多元化的美国流行歌曲为香港听众提供了众多选择,爵士乐、摇滚乐、乡村音乐纷沓而至。老牌爵士歌手富兰克·辛纳特拉(Frank Sinatra)的经典名曲、抒情乡村歌手帕蒂·佩吉(Patti Page)的《田纳西华尔兹》(Tennessee Waltz),以及摇滚巨星埃尔维斯·普莱斯利(Elvis Presley,“猫王”)的摇滚金曲,先后成为香港听众的至爱。尤其是50年代中期之后,美国摇滚乐的兴起对英国乐坛产生巨大冲击,这股潮流也自然地来到了英属殖民地——香港。像摇滚乐在美国一样,青少年正在逐渐成为流行音乐的主体。黄霑博士在他的博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》中这样写道:“令中学生成为美国歌曲热心支持者的原因,是那时代青年社交兴起了‘派对’(Party)热潮。青年男女在舞会‘派对’里,互相结识,翩翩起舞,音乐正是美国最流行的‘热门歌曲’(Hit Songs)。有此一因,青春期的学生,自然对这类音乐特别钟情。‘香港电台’与‘丽的呼声’^①的‘蓝色电台’,亦开始在点唱节目中,不时加入美国流行歌,于是本来只是主流旁的小支流,声势日渐强大”^②。

Frank Sinatra

Patti Page

Elvis Presley

60年代,披头士(The Beatles)的成功使英国摇滚乐迅速崛起。与此同时,英国和美国流行歌曲同时对香港流行音乐产生强烈的挤压,国语时代曲、粤语时代曲逐渐受到年轻人的冷落,乐队潮流纷纷兴起。正是这股来自欧美的流行热潮,对后来香港流行歌曲以及香港的乐队潮流产生了巨大影响。

^① 丽的呼声有线广播成立于1949年3月21日,是英国总公司的下属分公司,在香港传播史上占有重要地位。“丽的呼声”初期有两条线路,一条播自制节目,一条转播香港电台节目。1950年3月分“银色中文”,“蓝色英文”,“金色中文”3个电台,每日播音17小时。银色中文台以粤语播出,有戏剧、空中小说、教育性节目、儿童节目、讲座、夜总会音乐转播等;金色中文台有国语、潮语、沪语及各地方语言节目;蓝色英文台则提供西欧歌曲及英语节目。其它还有粤剧、足球转播;新闻包括国际电讯,香港新闻及特别消息,以及金融及证券行情。1963年9月成立中文电视台,发展电视业务。后来无线电视开办,“丽的呼声”遂于1973年9月底宣布结束。

^② 引自黄霑博士论文:《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》,第二章《夜来香》时代(1949—1959)之“美国歌曲,支流渐大”。

第三节 “时代曲”南迁香港（50年代）

50年代初,上海歌星及创作人纷纷南下香港,一时间香港迅速接替了上海的位置,成为“时代曲”的又一个发展基地。随着上海流行音乐潮流的到来,粤曲的地位受到了挑战,“时代曲”成为香港流行音乐的主流。

1. “百代”及其他唱片公司

在50年代,“大长城”唱片公司、“百代”唱片公司和“飞利浦”唱片公司为“时代曲”在香港的发展起到了很大的推动作用。

1949年,大长城唱片公司在香港成立,在50年代初录制了大量的“时代曲”作品,尤其是在1950~1953年间,它的成绩尤其显著。如《叹十声》、《东山一把青》、《小喇叭》等歌曲均是大长城公司该时期的作品。

1952年,百代唱片公司在香港设立办事处,和大长城唱片公司形成了激烈竞争,并迅速超越“大长城”公司,成为香港“时代曲”的重要制作阵营。“百代”公司再次和“上海时期”的名歌星姚莉、张露、逸敏等人合作,在香港录制唱片。在创作方面,“百代”以李厚襄、姚敏为创作主力,同时也继续和留在上海的作曲家黎锦光、严折西合作,录制他们创作的作品。

百代公司唱片合集

大长城公司唱片目录

飞利浦公司唱片

“大长城”和“百代”公司,一方面和名歌星合作,另一方面又开始不断的挖掘新人,推出新作。例如“百代”的方静音、邓白英等;“大长城”的顾媚、葛兰等。

1956年,“大长城”公司结束营业,来自欧洲资本的“飞利浦”唱片公司填补了它的位置,不仅和老歌星白光合作,继而推出新人崔萍、韦秀娴、江玲等歌星。但是,“飞利浦”在香港的好景不长,维持

了三年之后,于1959年结束营业。尽管如此,它在50年代也对“时代曲”的发展产生过很大影响。

在“百代”、“大长城”和“飞利浦”唱片公司的推动下,由上海迁徙到香港的“时代曲”在50年代迅速成为香港流行音乐的主体。

2. 音乐风格的转型

50年代初,刚到香港的“时代曲”基本延续了上海“时代曲”的影子,音乐风格轻盈曼妙,委婉柔和。音乐的创作基调基本上也都以低沉、暗淡为主。

1950年,香港政府在边境设立关卡,限制了大陆和香港的自由出入。香港和大陆的分割,使其逐渐摆脱了大陆的文化影响,从而它开始面向世界,和西方社会有了更多的接触。因此在50年代,香港经济得到迅速发展,社会开始转型,文化也出现转型。随着社会环境的变化,受到新环境的影响,50年代初期那种低沉的情调开始逐渐被轻快、爽朗的音乐风格所取代。尤其是在1954年之后,香港“时代曲”开始摆脱了低沉、委婉的音乐基调,开辟了一条新型的“港式时代曲”路径。

例如,50年代后在香港本土崛起的新人方静音演唱的歌曲多数为爽朗、活泼的作品,如《少女的梦》、《香蕉船》、《龙灯与风筝》、《快走到我面前来》、《黄玫瑰》、《爱的涡流》等歌曲,均为新型的港式时代曲风。例如,葛兰的演唱风格也都是以轻快、爽朗、率真、朴实为基础,同时融入了爵士、拉丁等具有动感元素的音乐风格,使其形成了独特的港式曲风,如《我爱恰恰》、《说不出的快活》、《我要你的爱》等。再如,张露的演唱风格。在“上海时期”张露演唱的歌曲中就已经带有轻快的特点,如《你真美丽》等作品;到了香港之后,她的风格更加倾向于轻快的特征,如《给我一个吻》、《窈窕淑女》、《小癞麻》等歌曲都是轻松、活泼之作。

此外,1953年永华公司拍摄的电影《翠翠》中的插曲,也对香港“时代曲”的风格转型产生了很大影响。由作曲家叶纯之、綦湘棠和黎草田创作的电影插曲《热烘烘的太阳》、《不讲理的姑娘》、《你真美》、《月下山歌》等歌曲不仅造就了男女主角林黛和严俊,同时在“上海时代曲”的基础上,融入了淳朴民歌素材,和“上海时代曲”的委婉之风形成了鲜明对比,为“港式时代曲”的形成奠定了重要基础。

与此同时,“西曲中词”的创作特征使英文歌曲在香港广泛流行,“时代曲”开始在香港经济和文化都发生转型的50年代后期产生了重要转型,呈现出了一种新的面貌。

3. “西曲中词”的创作特征

50年代,香港市民对流行歌曲的需求量越来越大,在创作上出现了明显的供不应求现象。其中主要来自几方面的原因^①:

第一,随着港产国语歌唱电影的大卖座,“每片必歌”成为一种趋势,电影对流行歌曲的需求加大。

^① 本节内容主要参考了黄霑博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》第二章D-9“洋为中用,中为洋用”一节。

第二,唱片公司纷纷成立,“飞利浦”公司在香港开业;“新月”、“大中华”等上海的唱片公司,也转移到了香港,重振旗鼓。

第三,331/3 转长行唱片(Long - Play Records)的诞生扩大了唱片容量,原来一张唱片只能容纳两首歌曲,而现在一张唱片两面可容纳 12 首歌曲。

鉴于以上三个原因,香港的原创力量出现了严重匮乏,造成作品供不应求现象。因此,为了保证流行歌曲市场的供求关系,唱片公司开始广泛采用“西曲中词”的办法,引用美国歌曲的旋律,填上中文词,使其成为一首新的国语歌曲。这种“填词”的做法快捷、方便,同时也受到听众的喜爱,此举便蔚然成风,掀起一股“翻唱”热潮。至今“填词”依然是香港流行歌曲创作的重要模式。

在“西曲中词”的创作中,司徒明是一位重要的代表人物。在 50 年代,他填写了大量的“西曲中词”作品,如根据《River of No Return》填词的《大江东去》(姚莉演唱)、根据《Changing Partners》填词的《舞伴泪影》(姚莉演唱)、根据《Jambalaya》(什锦菜)填词的《小癞麻》(张露演唱)、根据《Seven Lonely Days》填词的《给我一个吻》(张露演唱)、根据《Mambo Italiano》填词的《叉烧包》等歌曲均在市场上造成了极大影响。

例 4-1 《大江东去》

大 江 东 去

(姚莉演唱)

司徒明词
Lionel Newman
Ken Dardy 曲

1 = A $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 90$

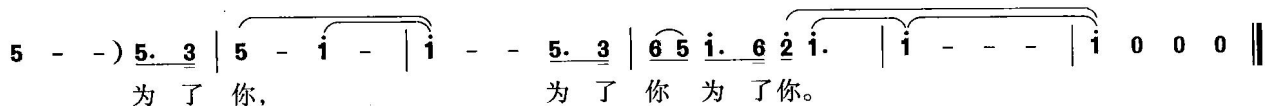
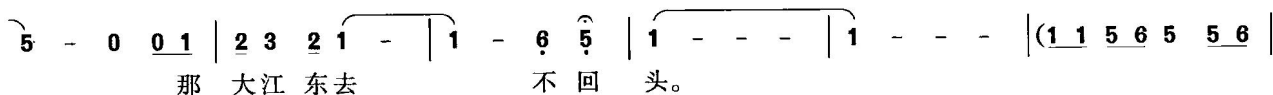
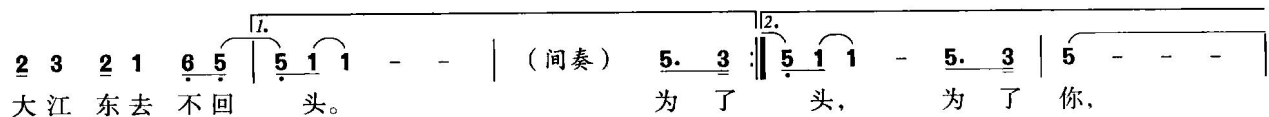
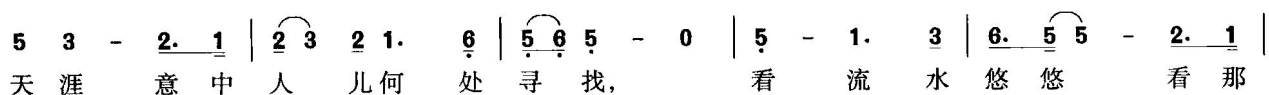
3 - 3. 4 | 5 3 - 2 1 | 2 3 2 1. 6 | 6. 5 5 - 0 | 0 5 1. 3 |
看 流 水 悠 悠 看 那 大 江 东 去 不 回 头, 有 时 浪

5. 3 3 0 5 | 6. 5 3 2 1 | 1 2 2 - 0 | 3 - 3. 4 | 5 3 - 2 1 |
滔 滔 它 有 时 静 悄 悄, 爱 情 像 流 水 像 那

2 3 2 1. 6 | 6. 5 5 - 0 | 5 - 1. 3 | 6. 5 5 2. 1 | 2 3 2 1 6 5 |
大 江 东 去 不 回 头, 永 远 向 东 流 流 到 沧 海 不 停

5 1 1 - 5. 3 ||: 5 - - 3. 2 | 3. 2 1 6 1 - | 0 0 0 3. 2 | 3. 2 1 6 1 5. 3 |
留。 为 了 你 我 为 大 江 在 呼 号, 看 它 掀 起 浪 滔 滔, 为 了

5 - - 3. 5 | 6. 5 2. 1 3 2. 1 | 2 - - - | 0 1 1 2 | 3 - 3. 4 |
你 我 为 爱 情 在 呼 号 在 呼 号。 走 遍 那 海 角 和

例 4-2 《小癞麻》

小 癞 麻

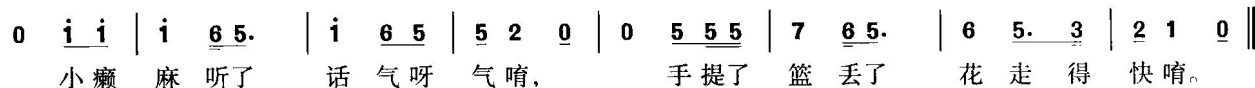
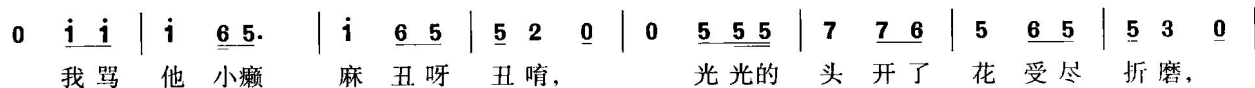
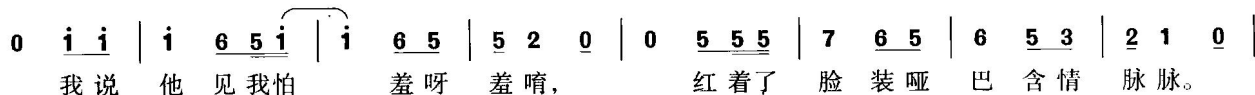
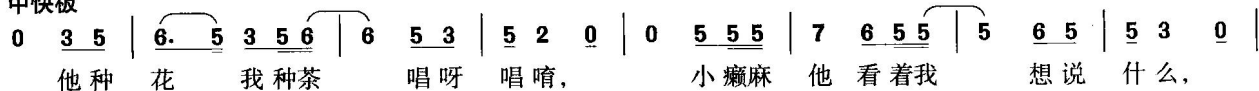
(张 露演唱)

陈 金词

[美] 汉克·威廉姆斯曲

1=G $\frac{2}{4}$

中快板

4. 创、编分离的制作模式

50年代,从上海来到香港的作曲家姚敏、李厚襄开始显示出他们在创作界的重要地位。但是姚、李二人以创作旋律而见长,在编曲、配器上颇有不足。因此,他们仿效30年代美国流行音乐的制作模式,采取创、编分离的模式。他们将旋律创作出来之后,交由专门的编曲者进行编曲。

在当时,主要由菲律宾乐师担任编曲工作。菲律宾乐师的技术一流,他们的水平往往能和美国、西班牙乐手相媲美,他们晚上在夜总会、大酒店的乐队中演奏,白天主要参加录音,负责编曲和演奏。对于菲律宾乐师而言,编曲工作是信手捏来,“一首中型乐队十余乐器的总谱,两三小时内一挥

即就”^①。这种快速的编曲方式,非常适合当时香港流行音乐的制作环境。

姚敏和李厚襄来到香港之后,他们经常和固定的菲籍乐师合作,如姚敏的歌曲多出自乐师歌诗宝(Vic Cristobal)之手,而李厚襄的歌曲多出自乐师雷德活(Ray Del Val)之手。

由于,编曲在歌曲中具有重要意义,菲籍乐师高水平的编曲质量,造就了香港“时代曲”,提升了香港流行音乐的整体水平。

5. 姚敏、李厚襄、陈蝶衣等代表人物

该时期的创作力量主要来自“上海时期”的作曲家和词作家,如姚敏、李厚襄、陈蝶衣、李雋青等人到了香港后,成为香港歌坛的创作中坚力量;同时也崛起了一些新的创作人员,如王福龄、周蓝萍等。在歌星方面,“上海时期”就崭露头角的张露在 50 年代南下香港后,开始成为香港歌坛的主要角色,同时还崛起了像潘秀琼、葛兰等一大批歌星。

姚 敏

姚 敏(1917—1967),自 1950 年他从上海移居香港后,开始成为五六十年代香港流行乐坛的创作中坚力量。由于他在“上海时期”就开始创作,通过大量的创作磨练,此时他的作品已显得非常成熟。来到香港后的 17 年中,他为香港歌坛创作了大量的流行歌曲,也创作大量的电影音乐,曾三次获得亚洲最佳电影音乐奖。1967 年,姚敏因突发心脏病逝世。

姚敏的音乐风格丰富多样,爵士歌曲、民间小调、外国舞曲、说唱歌曲等类型无所不有,既高产又高质量,是五六十年代香港作曲家中的重要代表人物。五六十年代他的代表作品有:《情人的眼泪》、《春风吻上我的脸》、《迎春花》、《小小羊儿要回家》、《我爱恰恰》、《森林之歌》、《我有个好家庭》、《我要飞上青天》、《忘不了的你》、《家家有本难念的经》、《好预兆》、《何必旁人来说媒》、《情人山》、《落花流水》、《神秘女郎》等。

例 4-3 《情人的眼泪》

情 人 的 眼 泪

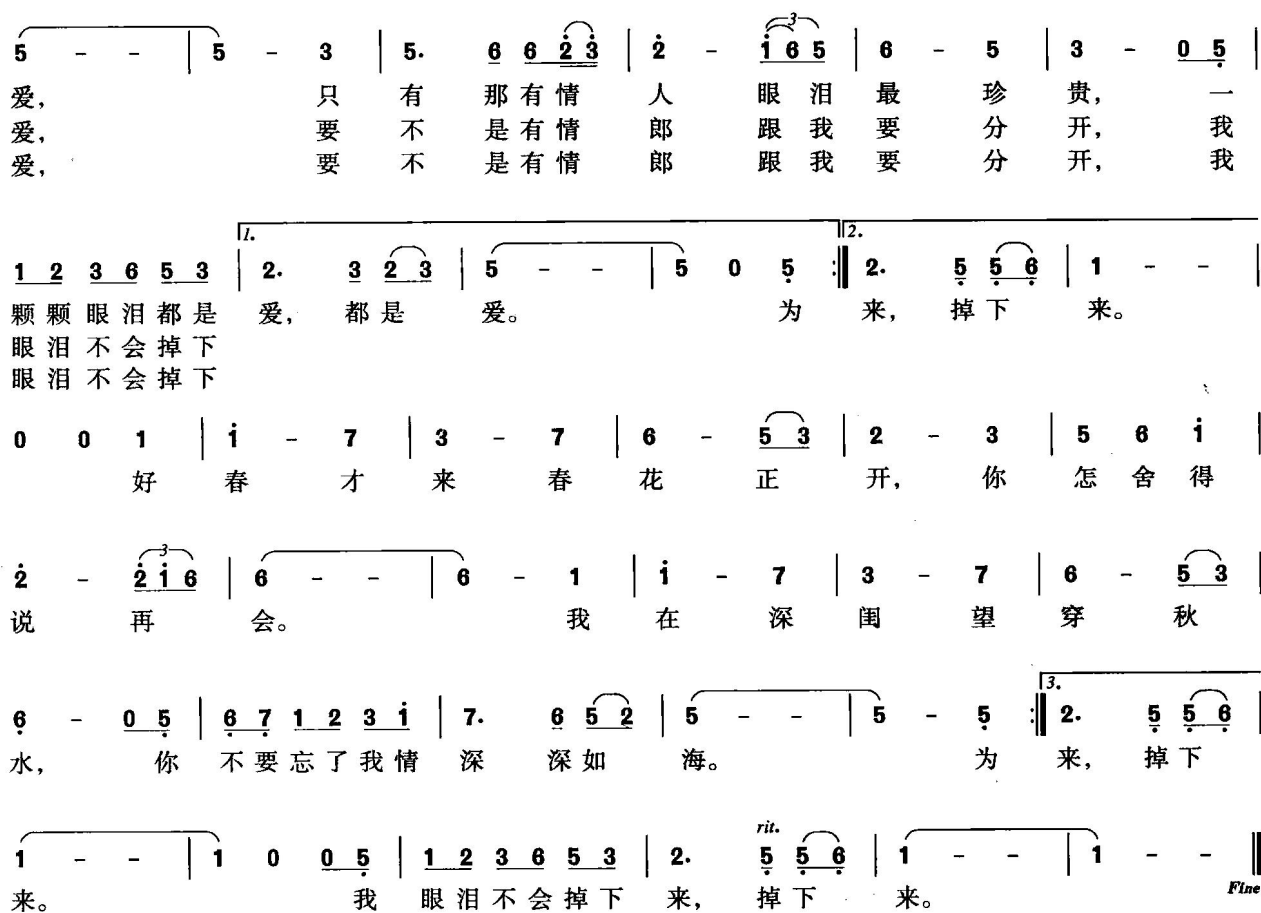
(潘秀琼演唱)

狄 蕙词
杜 芬曲

1 = C $\frac{3}{4}$

5	:	1.	2	3	i		6	-	$\overset{3}{5}$	$\overset{3}{3}$	2		3	-	-		0	0	5		1.	2	3	i		6	-	$\overset{3}{6}$	$\overset{3}{5}$	3	
为		什	么	要	对	你			掉	眼	泪,								你		难	道	不	明	白			为	了		
		什	么	要	对	你			掉	眼	泪,								你		难	道	不	明	白			为	了		
		什	么	要	对	你			掉	眼	泪,								你		难	道	不	明	白			为	了		

① 引自黄霑博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》第二章,“菲籍乐人贡献”一节。

《情人的眼泪》最初是 1955 年香港拍摄的电影《杏花溪之恋》的插曲,由姚敏作曲(署笔名“杜芬”)、陈蝶衣作词(署笔名“狄蕙”)、潘秀琼演唱。该曲节奏舒缓、旋律优美、意境幽远,具有感伤的情怀,是一首广为流传的流行佳作。

李厚襄(左)

李厚襄(1916~1973),浙江宁波人。30年代就开始创作,在上海为百代唱片公司和各影业公司作曲,同时也能填词,常用笔名有司徒容、侯湘、水西村等。1949年,李厚襄南下香港发展,50年代继续为多部影片作曲,配乐。他的音乐感情丰富,旋律动听,中西合璧,作曲技巧十分巧妙,是五六十年代香港流行歌曲创作的中坚力量。

他的主要作品有:《忆良人》、《秋夜》、《月下的祈祷》、《陋巷之春》、《郎是春日风》、《丁香树下》、《母亲你在何方》、《真善美》、《魂萦旧梦》、《岷江夜曲》、《听我细诉》、《浓本痴情》、《劝酒歌》、《春光曲》、《恨不钟情在当年》、《垄上一朵玫瑰》、《泪》、《黄昏》、《一片痴情》、《长发姑娘》、《莽莽神州》、《昨夜梦中》、《溜走了的爱情》、《晚宴》、《醉在你怀中》、《爱人永远在身旁》、《我心里的太阳》、《贺新年》、

《人间尽是新希望》等。

王福龄

王福龄(1926~1989),上海人,作曲家,笔名莫然。毕业于上海光华大学,曾就读于上海音乐专科学校。50年代开始从事歌曲创作,曾为“飞利浦”唱片公司旗下歌手创作了很多作品,也曾和百代公司合作。该时期的代表作品有《今宵多珍重》、《脸儿甜如蜜》、《我的一颗心》、《南屏晚钟》等。60年代,他主要投入电影配乐和电影歌曲写作,其中较有影响的电影歌曲有《不了情》、《痴痴的等》、《蓝与黑》、《问白云》、《船》等。直到80年代,他一直坚持创作,其中于1982年创作的《我的中国心》(黄霑词)在华人中造成了广泛影响。

例 4-4 《不了情》

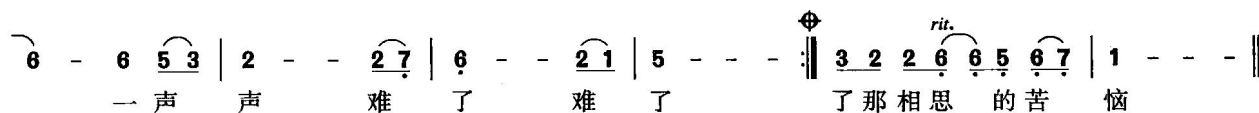
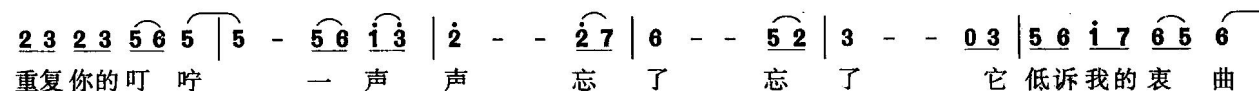
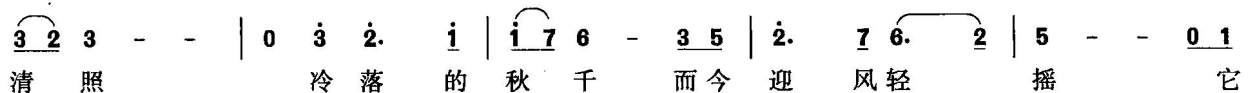
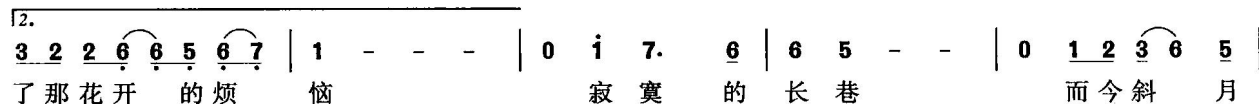
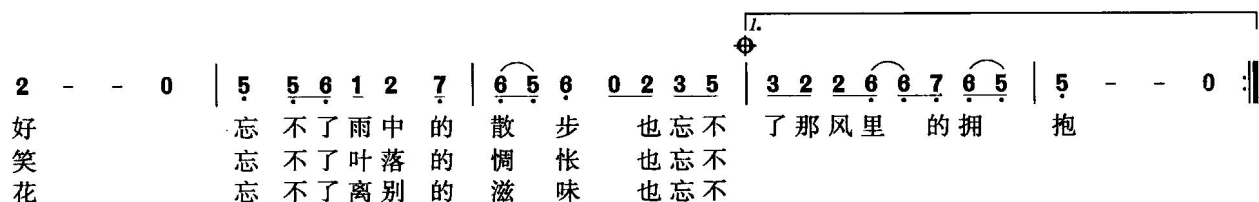
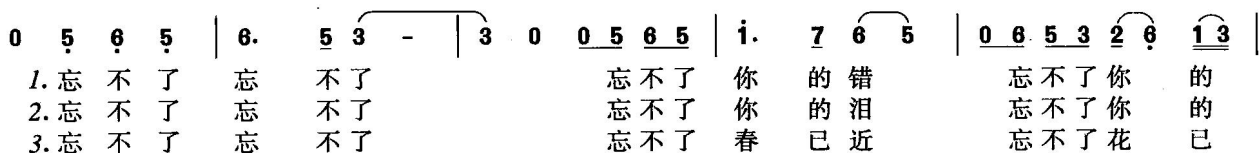
不 了 情

(顾媚演唱)

陶 泰词

莫 然曲

1=G 4

例 4-5《南屏晚钟》

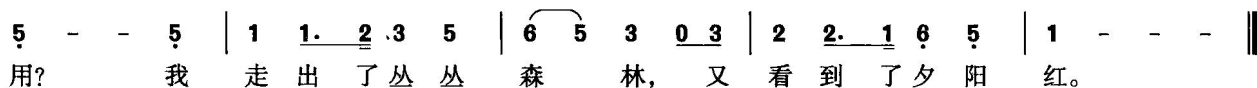
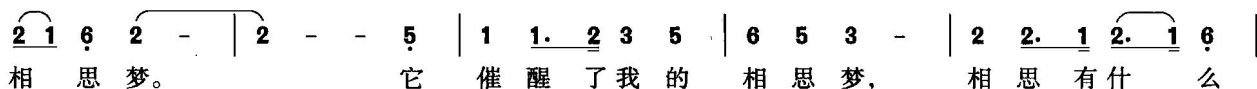
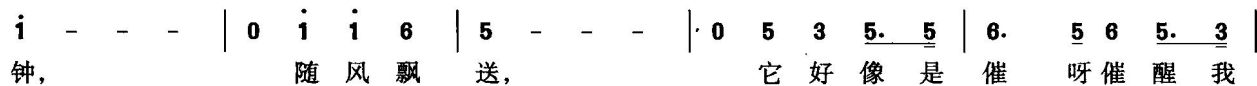
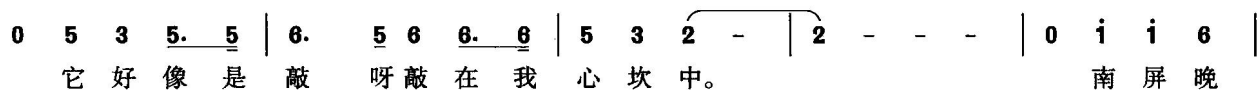
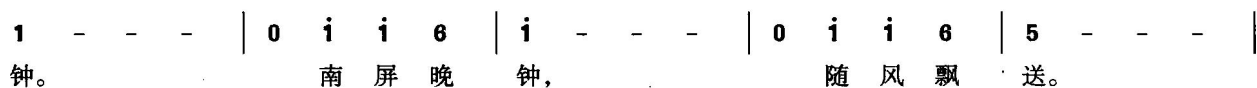
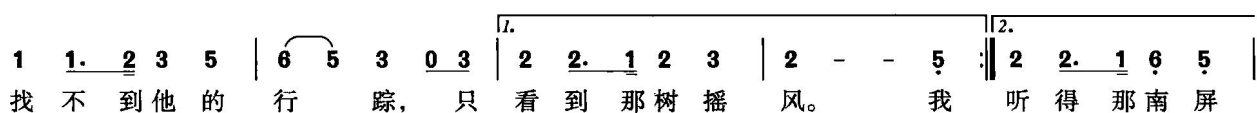
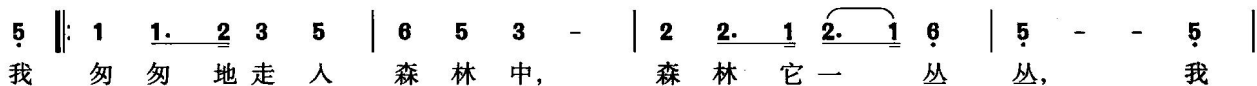
南 屏 晚 钟

(崔 萍演唱)

方 忞词

王福龄曲

1=C 4/4

周蓝萍

周蓝萍(1924~1971),湖南湘乡人,作曲家,毕业于上海音乐专科学校。1949年他到了台湾,在中国广播公司担任作曲。50年代开始,他在香港和台湾两地发展,他创作的歌曲主要以“上海时代曲”风格为基础,同时融入了一些台湾民谣的元素。60年代,他的作品在香港歌坛产生了很大影响。他的代表作品有《绿岛小夜曲》、《月光小夜曲》、《姑娘十八一朵花》、《昨夜我为你失眠》、《茶山姑娘》、《昨夜你对我一笑》、《山歌恋》、《山歌姻缘》等。

例 4-6 《绿岛小夜曲》

绿 岛 小 夜 曲

潘英杰词

周蓝萍曲

1=F $\frac{4}{4}$

(5 | 5. 6 5 3 | 2. 3 1 2 3. 2 | 1 3 5 6 | 5 - - - | 6. 5 6 1 |

2. 3 1 2 3. 5 | 6. 3 2 3 2 | 1 - -) 5 ||: 5. 6 5 3 | 2. 3 1 2 3. 2 |
这 绿 岛 像 一 只 船 在

1 1. 3 5. 6 | 5 - - 0 | 6. 5 6 1 | 2 3 2 1 2 3. 5 | 2 2 3 5. 6 |
月 夜 里 摇 呀 摇, 姑 娘 呀 你 也 在 我 的 心 海 里 飘 呀

5 - - 0 | 6 6 5 3 3 2 | 1. 2 3 5 3 - | 2 2 1 6. 5 6 1 | 2 - - 0 |
飘, 让 我 的 歌 声 随 那 微 风, 吹 开 你 的 窗 帘,

3 3 2 3. 5 3 | 2 3 2 1 6 - | 5 5 3 2 3 5 5 6 3 2 | 1 - - 0 | 6. 6 6 5 3 3. |
让 我 的 衷 情 随 那 流 水, 不 断 地 向 你 倾 诉。 椰 子 树 的 长 影

2 2 1 6. 5 6 1 | 2 - - 0 | 5. 6 5 2 3 3 2 | 2 2 1 6. 1 | 5 - - 0 5 |
掩 不 住 我 的 情 意, 明 媚 的 月 光 更 照 亮 了 我 的 心, 这

5 6 5 3 5 6 6 i | 5 6 5 3 2 - | 3 2 1 6. 1 | 2 3 2 1 2 3. 5 | 6. 3 2 3 2 |
绿 岛 的 夜 已 经 这 样 沉 寂, 姑 娘 哟 你 为 什 么 还 是 默 默 无

1.
1 - - (1 2 3 | 5 i 6 5. 6 | 3 5 3 2 1 6 5 - | 5 5 3 2 3 5 6 3 2 | 1 - -) 5 :||
语? 这

2.
1 - - (5 | 5. 6 5 3 | 2 3 1 2 3. 5 | 6. 3 2 3 2 | 1 - - -) ||
语?

陈蝶衣

陈蝶衣(1909~2007),原名陈元栋,江苏武进县人,词作家,剧作家、著名报人。十几岁他从家乡来到上海,1933年在上海创办了我国第一份有影响的娱乐报刊《明星日报》,1941年,创办著名刊物《万象》,出任主编。他从40年代初开始创作歌词,1952年移居香港。作为一代词作家,他创作了3000多首歌词作品,他的词作文风优雅,暗喻性强,具有浓厚的文学性。他常用的笔名有:方忬、陈式、狄蕙、方达、狄慧、狄珊、辛夷、叶凡、叶绿、梁佩琼等。他在“上海时期”的代表作品有《香格里拉》、《凤凰于飞》、《合家欢》、《爱神的箭》、《前程万里》等,“香港时期”的代表作品有《南屏晚钟》、《情人的眼泪》、《春风吻上我的脸》、《给我一个吻》、《寒雨曲》、《我的心里只有你没有他》、《何必旁人来说媒》、《我是一只画眉鸟》、《卖汤圆》、《我有一段情》、《留恋》等。

陶秦

陶秦(1915~1969),原名秦复基,浙江慈溪人,电影导演、词作家,常用笔名沈华发表作品。作为一名导演,他经常为自己的电影创作歌词,在“上海时期”就开始创作歌词,如《恋之火》、《晨光好》等。不过,他最有影响的作品主要产生于60年代的香港,如《不了情》、《痴痴的等》、《蓝与黑》、《问白云》、《明日之歌》等。

易文

易文(1920~1978),原名杨彦岐,又名诸葛郎、司马青衫,江苏吴县人,电影导演、词作家。50年代中后期创作了一大批优秀词作,如《我爱恰恰》、《第二春》、《我要飞上青天》、《青春儿女》等。1967年后,他和百代唱片公司签约,成为其旗下合约词人。他常用的笔名有周之源、孟如、辛梵、丁山、圣木、云山、余心、余怀等。

同时期,其他创作人还有:司徒明(词作家),原名冯凤山,代表作品有《大江东去》、《莫奔跑》、《蓝色的探戈》、《香蕉船》、《站在高岗上》等。姚炎(词作家),原名胡褒,代表作品有《新月》、《寿比南山》等。李雋青(词作家),代表作品有《三年》、《梅花》、《家家有本难念的经》等。

姚莉

姚莉,40年代在上海就已经具有了很大影响,由她演唱的《玫瑰玫瑰我爱你》曾风靡一时。1950年,姚莉移居香港后迎来了她事业的第二个高峰。移居香港后,她仍和百代唱片公司合作了10多年,录制了大量唱片。到了香港后,她接触到了美国流行女歌手帕蒂·佩吉(Patti Page)的唱片,演唱风格也因此而改变。她的声音日渐成熟,中低音得到了较好的体现。在50年代,姚莉还灌录了很多“西曲中词”的唱片,同时也开始担任电影幕后代唱。1967年,其兄姚敏逝世,姚莉悲痛万分,毅然退出歌坛。1969年经百代公司力

张 露

潘秀琼

崔 萍

葛 兰

邀,出任百代唱片监制,七年后正式退休。该时期,她的代表作品有:《舞伴泪影》、《大江东去》、《森林之歌》、《伴侣哪里找》、《永远守着他》、《夜归人》等。

张 露(1932~),原名张秀英,苏州人。“抗战”胜利后,张露就开始在上海歌坛崭露头角,50年代初来到香港。刚到香港时,她的演唱风格基本上延续了“上海时代曲”的轻柔曼妙曲风,如《迎春花》、《容易记起你》、《鱼儿那里来》等歌曲就是该时期的代表作品。过了几年,她的演唱日益成熟,逐渐形成了独特的轻松、爽朗风格,开始演唱一些活泼、俏皮的歌曲。同时张露也是该时期演唱“西曲中词”作品最多的歌星之一。60年代,她和一位葡萄牙籍鼓手结婚,生有二子(二儿子是香港当代歌星杜德伟),60年代末淡出歌坛,后移居美国。她演唱的代表作品有《给我一个吻》、《窈窕女郎》、《小癞嘛》、《蜜语重重》、《小小羊儿要回家》、《你真美丽》(“上海时期”代表作品)等。

潘秀琼(1935~),广东顺德人,出生于马来西亚吉隆坡。50年代初到新加坡发展,并开始在新、马走红。后来,她来到香港,被百代唱片公司看中,并为其录制唱片。1957年到1961年,她迎来了事业的高峰期,推出了一大批优秀歌曲。

在声音上,潘秀琼是一位出色的女中音歌手,她嗓音低沉、浑厚,具有很强的磁性。她演唱的代表作品有《情人的眼泪》、《家家有本难念的经》、《何必旁人来说媒》、《意乱情迷》、《小亲亲》、《寒雨曲》、《我要为你歌唱》、《恋爱是苦杯》等;同时她也翻唱了许多“上海时期”的经典歌曲,如《香格里拉》、《永远的微笑》、《蓝围寂寂》等。

崔 萍(1938~),原名崔秀兰,原籍江苏扬州,生于哈尔滨,她擅长演唱一些优雅的民谣歌曲。1956年,崔萍开始进入飞利浦唱片公司录制唱片,推出了《可爱的夜晚》、《我的一颗心》、《脸儿甜如糖》、《流走了爱情》等歌曲。1959年她转入百代唱片公司,继续推出唱片。她演唱的代表作品有《南屏晚钟》、《今宵多珍重》、《相思河畔》、《总有一天等到你》、《失去的旧梦》、《重相逢》、《俩相依》等。

葛 兰^①,原名张玉芳,祖籍浙江海宁,1933年6月13日生于上海,她的艺名“葛兰”是根据其英文名字 Grace 的中文译音而来。她擅长演唱轻松、活泼

① 资料来自百度百科词条, <http://baike.baidu.com/view/468530.html>,贡献者 jiahaoxie、绿叶忽低知鸟立。

的快节奏歌曲,受到西方流行音乐的影响,她经常演唱一些爵士歌曲和拉丁歌曲。

葛兰出生在一个富裕的大家庭中,共有13个兄弟姊妹,她排行第12。她的父亲曾任大学教授,1949年迁居香港,改行经商。幼年,其母发觉她具有浓厚的音乐及表演天分,故在她八岁时请老师专门教她钢琴和舞蹈。1952年4月,著名导演卜万苍创办的“泰山影业公司”招考新人,当时还在念高三的葛兰,不但第一个报名,还以最高的分数被录取。卜万苍十分赏识葛兰的天赋,特地推荐她跟随昆曲名小生俞振飞、著名歌唱家黄飞然先生及叶冷竹琴女士学习表演艺术及西洋声乐。

葛兰的英语非常流利,1954年,在香港拍摄的《江湖客》(Soldier of Fortune)剧组,征选一位会说英语的中国女演员,在两千多人的考试中,仅葛兰一人录取。1955年10月30日,葛兰随香港影剧界艺人组成的祝寿团前往台湾为蒋介石祝寿,在晚会上表演曼波歌舞,风靡一时。回港后,马上被“国际电影公司”(后易名为“电懋”公司)招揽旗下,并为其度身订造电影《曼波女郎》,将其歌舞天才发挥得淋漓尽致,不但打破香港及东南亚的卖座纪录,更掀起一股曼波热潮。1959年10月,葛兰应美国国家电视台(NBC)之邀请,前往由著名女歌星丹娜·萧(Dinah Shore)主持的综合电视节目《丹娜·萧剧场》(The Dinah Shore Show),成为第一个在美国电视台表演的中国女演员。葛兰在演出中献唱多首中英文歌曲、表演中国舞蹈,获得全美人士赞赏,留美华侨更以葛兰的演出为荣。

1961年,美国“国会唱片公司”(Capitol),出版了一张名为《葛兰之歌》(Hong Kong's Grace Chang: The Nightingale of the Orient)的唱片,收录其11支名曲(如《我要飞上青天》、《庙院钟声》、《浣纱溪》、《海上良宵》等),葛兰成功迈进国际歌坛。1961年6月,葛兰与港澳富商高福全结婚,1964年,葛兰正式退出影坛及歌坛,专心相夫教子。

她演唱的代表作品有《我要你的爱》(摇摆风格)、《我爱恰恰》(恰恰风格)、《卡门》(探戈风格)、《说不出的快活》、《不管你是谁》等。

第四节 香港流行音乐的转型时期(60年代)

1. 背景

50年代,从大陆移民到香港的中国人,本来只是将此地作为暂时的落脚地,期待有日能够重返大陆故乡,始终没有定居的想法。到了60年代,香港的社会面貌发生了极大的改观,“香港经济开始高速增长,由1960至1969年,国民生产总值平均每年增长13.6%,到1969年,人均总产值已达4757港元,香港已渐渐升至发展中地区(developing countries)中的前列”^①。短短的10年时间,香港从一个转口港迅速转型为工业化城市。随着生活条件的改善,原本一直将香港作为“过渡”的大陆移民,开

^① 引自黄霭博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》第三章,“‘丽的电视’与英文歌”一节。

始慢慢地喜欢上了这个地方,并且开始形成安居思想。

在教育和文化方面,60年代的香港也发生了很大变化。首先,在教育上通过50年代对中小学教育的普及和重视,这一代年轻人所受的教育要胜于他们的父母。由于他们受到西方教育的影响,“崇洋”思想日渐形成。60年代,随着这一批年轻人走向社会,日渐形成日后中产阶级中的主导力量。一时间,60年代成了年轻人的天下,这一代年轻人,在生活上崇尚金钱,在文化上崇尚欧美,这为后来欧美流行音乐在香港的迅速生长奠定了基础。

60年代香港

在传媒上,电影在60年代为流行音乐的推广带来了很大的推动作用,同时广播、电视开始登上传媒新舞台。

1959年前后,“邵氏兄弟”在香港电影市场中体现出了重要作用,进一步推动了“每片必歌”的潮流,使歌舞片电影在香港再登高峰。与此同时,“电懋”公司和“邵氏兄弟”形成强烈竞争。在电影市场火热的背景下,流行歌曲得到了进一步的推广。

1959年,香港“商业电台”开播。同年,随着日本的原子粒收音机(Transistor Radio)登陆香港,收听广播节目成了老百姓生活中的重要休闲项目。“商业电台”不仅有中文台,以播放国语歌曲和粤语歌曲为主,同时也有英文台,主要以传播西方流行音乐为主,对60年代香港流行音乐的传播产生了重要影响。

60年代,随着“丽的电视”的开播,电视节目开始在流行音乐传播中显示出了它的作用。但是在60年代,香港的“丽的”电视节目都来自美国,美国流行音乐开始在香港大行其道,进一步加深了香港听众对英文歌曲的崇拜。

60年代,随着香港社会、经济、文化的转型,流行音乐也迎来了一个转型时期。

2.“时代曲”的继续发展

60年代,国语“时代曲”在香港得到继续发展,并且占据着重要的流行音乐市场份额。其发展路径主要来自两个方面:

第一,60年代,随着331/3转长行唱片(Long-Play Records)的问世,“百代”开始将库藏中的上海老歌,重新包装后再度推出。当周璇、姚莉、白光、白虹、龚秋霞、梁萍、吴莺音、欧阳飞莺等歌星的歌曲以新的形式重新出现在唱片市场上的时候,引来了一大批老歌追随者,他们仍然怀念大上海风情,借此得以重温“上海余韵”。

第二,随着新一代创作人的崛起,一大批新的“时代曲”应运而生,如《不了情》、《痴痴地等》、《问白云》等,这些歌曲既继承了“上海时代曲”的风格,以柔美的旋律,舒缓的节奏为基础,同时又融入了香港的现代化时代气息。由此,这一批新作品受到了年轻听众的热烈欢迎。与此同时,新一代创作人王福龄、顾嘉辉开始在“时代曲”创作领域显示出了他们的作用。早年因创作《今宵多珍重》和《南屏晚钟》而名声鹊起的王福龄以一首《不了情》再次证明了他的创作实力;顾嘉辉也因一首《梦》入选“邵氏”电影《不了情》而开启了他的电影音乐创作旅程。顾嘉辉和王福龄不仅在60年代的“时代曲”创作中做出了重要贡献,同时也推动了一连串“电影原声带”的成功,使其成为香港唱片市场中的新品种。

3.“工厂妹”文化^①

60年代,解放后移民到香港的移民子女已经步入青少年,其中有些正在接受系统的学校教育,有些已经离开学校,加入社会。

60年代的香港,制造业成为经济主流,它为很多步入社会的年轻人提供了就业平台,像纺织、制衣、电子、塑料等行业,尤其适合女性,吸引了大量年轻女工。这些年轻的工厂姐妹,没有接受太高的教育,她们最大的消遣就是观看粤语片。她们的喜好,引起了电影界的关注,同时也使衰败的粤语电影重获生机。

陈宝珠

萧芳芳

与此同时,新生代粤语片电影明星陈宝珠、萧芳芳开始成为这群少女的偶像,只要印有陈宝珠和萧芳芳的名字,唱片销量必有保障。由此,二人的“电影原声带”开始占据粤语唱片的主要市场。

但是,粤语片投资少,制作粗糙,音乐上更是没有太精良的制作,而这些工厂姐妹也不在意质量的精陋,只要有萧、陈二人的名号,便一并购买。因此,“工厂妹”文化开始成为60年代香港流

^① 本节内容主要参考自黄霑博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》第三章,“工厂姐妹,支持偶像”一节。

行音乐中的一个重要现象。如《一水隔天涯》(左几词,于舜曲)等歌曲曾在香港乐坛造成广泛影响。

但是,好景不长,随着这一批“工厂妹”年龄的增长,生儿育女之后,她们无力再为她们的偶像鼓掌。因此,粤语电影再度衰落,萧、陈二人也随之隐去。

4.“时代曲”的戏曲化发展^①

“时代曲”的戏曲化自 50 年代就已开始。1954 年“上海电影制片厂”拍摄的越剧电影《梁山伯与祝英台》于 50 年代中期在香港播出,引起港人的关注。1955 年,依然由“上海电影制片厂”拍摄的黄梅戏电影《天仙配》也在香港大受欢迎。

受到大陆国产电影的影响,香港电影商也开始争相竞拍戏曲歌唱片。50 年代末,由“邵氏电影”拍摄的《貂蝉》和《江山美人》,开始运用黄梅戏的旋律作为电影插曲,《江山美人》的插曲《扮皇帝》随之风靡香港,一时间,“黄梅调”成为“时代曲”的重要元素。随着“黄梅调”的大受欢迎,古装歌唱片《花木兰》、《鱼美人》、《七仙女》、《宝莲灯》、《血手印》、《三看御妹刘金定》、《杨乃武与小白菜》等影片应运而生。1963 年至 1965 年,“黄梅调电影原声带”唱片成为“时代曲”的市场主流。跟风式的竞拍,使观众的口味开始厌倦,“黄梅调”终究好景不长,经过一个短暂的高峰之后,迅速滑落。

与此同时,受到 1963 年大陆山歌电影《刘三姐》的影响,“时代曲”开始转向“山歌热”,但是最终也只是昙花一谢,未成气候。

该时期,“时代曲”的制作手法主要是:融入戏曲的旋律元素,以民族乐器伴奏为主,有时也加入西洋乐器,或者融入流行节奏使之流行化,最后将这种带有浓郁戏曲风味的歌曲交由“时代曲”歌手演唱。尽管在手法上,“时代曲”进行着推陈出新的摸索,但是“时代曲”的戏曲化发展,导致了流行“时代曲”的减产,这为 60 年代末“时代曲”的没落埋下了伏笔。

披头士乐队

5.“披头士”及乐队潮流

1960 年代,英国摇滚乐在“披头士”乐队(The Beatles)的率领下开始登上世界流行音乐的历史舞台。1964 年 6 月,“披头士”访问香港,引起了香港全社会的关注。尤其是面对“披头士”曾在美国造成的狂热现象,香港社会各界人士对“披头士”袭港产生了种种担忧。

“《星岛日报》标题说‘港警警员亲率队应变,社会人士注视青年反应’;《华侨日报》说‘今日狂人从天而降,机场可能爆出狂戏,警察小心翼翼已作最坏的打算,准备在狂人所到之处控制局面’”^②。

^① 本节内容主要参考了黄霭博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》第三章,“邵氏”与“黄梅调”一节;以及黄奇智编著的《时代曲的流光岁月 1930—1970》(三联书店),198 页,“时代曲的戏曲化”一节。

^② 黄志华:《早期香港粤语流行曲》(香港:三联书店,2000 年),64 页;转引自黄霭博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》。

“披头士”的到来,的确在香港乐坛引起了强烈轰动,从而促使了乐队潮流的兴起。受到“披头士”的影响,青年人纷纷自组乐队,加入到了流行音乐行列中。“许冠杰的‘莲花’乐队(The Lotus),陈任的‘The Menace’,Joe Junior的‘Side Effects’,Teddy Robin(泰迪罗宾)的‘Playboys’,‘The Mystics’,‘The Zoundcrackers’,‘The Continentals’,‘The Powder Puffs’等,在尖沙咀的夜总会如‘碟仙’(The Scene)、“拉丁屋”(Latin Quarters)、“碧瑶”(Bayside)、“金冠”(Golden Crown)、“炮仗吧”(The Firecracker)等穿梭流连,交换最新乐讯和客串演出”^①。

乐队潮流的兴起,不仅成就了一批音乐人,同时也为日后香港流行音乐的发展奠定了基础。如“许冠杰后来成为‘粤语流行歌曲’新局面的重要开创者;陈任成为推动香港音乐极为有力的DJ先锋;泰迪罗宾也在他的演员和导演角色之外,成为创作人。再如,业外较少知道的几位乐队成员:郑东汉(Norman Cheng)任‘宝丽金’唱片高层多年,后任‘百代’唱片亚洲区总经理;冯添枝(Ricky Fung)原任‘宝丽金’监制,后转任‘百代’唱片总经理,又任‘国际唱片协会’(IFPI)总干事;戴乐民(Romeo Diaz)集演奏、编曲、作曲、监制于一身,曾任‘百代’唱片音乐总监,其后参加电影配乐工作,也经常和黄霑联手,如较著名的电影有《倩女幽魂》(1987)、《笑傲江湖》(1990)、《黄飞鸿》(1991)等”^②。

多年后,这些从乐队潮流中蜕化出来的音乐人、创作人、唱片高层,在受到当年“披头士”及西方摇滚乐的影响后,开始步入流行音乐领域。不仅在当时丰富了香港流行音乐的形式,加速了西方流行音乐对香港流行音乐的影响,更重要的是,他们的成长为日后香港流行音乐的产业化发展奠定了重要基础。

6. 台湾国语歌曲的冲击

60年代,香港掀起“琼瑶热”,带动了台湾电影在香港的流行。1966年,台湾电影《意难忘》登陆香港,造成极大反响,由美黛演唱的同名主题歌《意难忘》风靡香港。

在香港“时代曲”迷失方向的60年代,台湾国语歌曲的到来,给香港听众带来了新鲜的气息。60年代的台湾国语歌曲虽然和“上海时代曲”有所区别,但是由于国民党迁台时,使大量“上海时代曲”传到台湾,在台湾曾造成一定影响。如紫薇等50年代台湾歌手的演唱中,流露着浓郁的“上海气息”。然而,正当“香港时代曲”方向不明之际,具有“上海时代曲”根基的台湾国语歌曲的到来自然受到香港听众的喜爱。于是,台湾国语歌曲在60年代后期开始在香港风靡。

姚苏蓉《今天不回家》

尤其是在1969年,随着姚苏蓉的一曲《今天不回家》风靡东南亚,“台湾歌曲热”更是以强劲的势头席卷香港。随后,青山、谢雷、李亚

① 引自黄霑博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》第三章“披头袭港,青年组 Band”一节。

② 同上。

萍、陈芬兰、尤雅、邓丽君、杨燕、林冲等台湾歌星陆续登港,并广受香港听众的喜爱。台湾歌曲的风靡对“香港时代曲”造成了巨大冲击。

与此同时,新、马歌手的到来也对“香港时代曲”产生了一些影响。他们虽然广受西洋歌曲的熏陶,但同时也深受“上海时代曲”的影响。如翻唱了《诉衷情》(周璇)、《春来人不来》(梁萍)等诸多“上海时代曲”的邓小萍;曾在60年代中期,以一曲《曼莉》红遍星、马的男歌手黄清元等,均在60年代的香港歌坛产生较大影响。

7. “时代曲”的没落

60年代,从整体看“时代曲”依然是大众的主要选择,但是由于它在方向上的迷失,夹受外来“势力”的影响,它终于在60年代末走向没落。其具体原因,主要来自以下几个方面:

第一,60年代的“工厂妹”文化造就了陈宝珠、萧芳芳等粤语电影及歌曲的流行,使得一大批年轻“女工”开始迷上了粤语歌曲,从而给“时代曲”带来了很大压力。

第二,为了照顾传统口味,“时代曲”的戏曲化、山歌潮使其进入了创作上的误区,“跟风式”的创作导致歌曲风格“重复再重复”,使听众很快便厌倦了民族化“时代曲”风格。“黄梅调”的大行其道,导致“时代曲”的减产,加速了“时代曲”的没落。

第三,1967年,姚敏的逝世,使“时代曲”创作失去了中流砥柱,创作力量严重匮乏,“时代曲”创作供不应求,加速了它的衰败。

第四,1964年“披头士”的到来,加速了摇滚乐和西方流行音乐对香港听众的影响,年轻人纷纷自组乐队,开始沉浸于西方流行音乐中,使“时代曲”受到巨大挑战。

第五,60年代后期,台湾歌星纷纷登陆香港,台湾国语歌曲的风靡对迷失方向的“香港时代曲”产生了巨大冲击,很大程度上抢走了一大批“香港时代曲”听众。

综上所述,在内忧外患的背景下,“香港时代曲”难以承受现实的压力,已经无法挽回曾经的辉煌,终于在60年代末走向了衰亡。

在60年代,香港流行音乐的形态是复杂的,它不仅延续着“上海时代曲”的传统风格和粤语歌曲的本土文化,同时以一种开放的“姿态”接受外来因素的影响,在多元文化的挤压下,它正在逐渐转向一个新的时期。

“时代曲”的没落并没有使香港流行音乐走向衰亡,而是使其获得了重生,此后的十几年里,香港流行音乐开始从本土粤语歌曲中找到了新的方向。

8. 静婷、叶枫、蓓蕾、刘韵、顾媚等代表人物

该时期的创作力量主要由50年代的作曲家和词作家担纲主力,姚敏、李厚襄、陈蝶衣依然是创作方面的主要力量;在歌星方面,除了50年代的歌星继续活跃之外,又出现了很多新的明星,如静婷、叶枫、刘韵、蓓蕾、顾媚等。

静婷

叶枫

蓓蕾

刘韵

顾媚

方逸华

静婷(1934~),原名席静婷,原籍四川泸州,生于重庆。50年代中期,她开始进入歌坛,主要从事电影幕后配唱工作。在1963年到1965年间,香港“黄梅调”电影风行之际,她曾为很多此类电影配唱,成为该风格的代表。静婷从60年代至90年代,一直活跃于歌坛,甚至在1997年还在参加演出活动。她演唱的代表作品有《痴痴的等》、《明日之歌》、《摇船曲》、《我的心里没有他》等。

叶枫(1937~),原名王玖玲,湖北汉口人,影星、歌星。她于1958年进入歌坛,推出首张唱片《天长地久》。1962年后,进入歌唱事业高峰。她的演唱风格有点接近白光,嗓音柔和、低沉,富有浑厚的磁性。她演唱的代表作品有《神秘女郎》、《我有个好家庭》、《情人山》、《心心相印》、《好预兆》、《落花流水》、《晚霞》等。

蓓蕾(1942~),原名谈蓓蕾,原籍广东顺德,生于上海。她于1960年推出首张唱片,起初的风格以小调为主,走的是传统流行歌曲路线;1964年后,她的风格出现了转变,变得较为轻快。她演唱的代表作品有《我一见你就笑》、《那个少女不怀春》、《花儿头上插》、《默默的相思》、《欢乐今宵》、《再会吧叮当》等。

刘韵(1941~),原名刘桂兰,北京人。她于1958年进入歌坛,她的演唱继承了“上海时代曲”的风格,擅长演唱小调歌曲,带有民族化倾向。她演唱的代表作品有《姑娘十八一朵花》、《茶山情歌》、《初一到十五》、《好像一双相思鸟》、《山前山后百花开》、《知道不知道》、《多加一点点》等。

顾媚(1934~),原名顾嘉泓,原籍江苏苏州,生于广州,香港著名作曲家顾嘉辉的胞姐。她于50年代初进入歌坛,开始为“大长城”唱片公司歌手,50年代中期转入“飞利浦”唱片公司,同时开始进入影坛。她演唱的代表作品有《不了情》、《梦》、《阿里山的姑娘》、《梭罗河畔》等。

方逸华,1931年生于上海,祖籍广东,英文名Mona。40年代末,方逸华来到香港,开始和一些外籍乐队接触,不久便登台演出。50年代初,她曾赴新加坡发展,50年代中期返港。返港后,她曾去过美国、菲律宾的夜总会献唱。50年代后期,她和“百代”签约,录制了大量歌曲。她的代表作品有:《苦恋心》、《月色朦胧》、《黎明惜别》、《不要气》、《花月佳期》、《爱的漩涡》、《问白云》、《船》、《蓝与黑》等。

同时期,其他较有影响的歌星还有:屈云云(代表作品《月儿弯弯照九

州》)、潘迪华(代表作品《兰花女》)、华怡保(代表作品《东山飘雨西山晴》)、杨光(代表作品《野猫》)、江宏(代表作品《采红绫》与夏丹合唱)等;以及韦秀娴、邓白英、董佩佩、梁云、梁萍、夏丹、于飞、江玲、蓝娣、邝玉玲等。

第五节 香港粤语歌曲的兴起(1974~1983)

1. 背景

70年代,正值中国大陆“文化大革命”时期,香港的经济腾飞,使港人的生活出现了极大的改善。鉴于大陆和香港生活水平差距的增大,香港人开始意识到了自身优越感,开始以“港人身份”为荣。与此同时,逐渐形成一种香港“本土意识”。

随着“本土意识”的增强,香港人在文化意识上也开始寻求一种新的文化坐标。于是,作为香港文化代表的粤语文化开始逐渐进入“港人”的文化生活,粤语歌曲、粤语电影开始迎来一个新的时期。粤语流行歌曲在70年代开始登上了香港流行音乐的舞台,并和国语歌曲、英文歌曲形成对抗局面。

在传播媒介方面,70年代立体声(Stereo)和多轨录音技术的出现,在很大程度上提升了音乐质量,改善了制作方式。音乐质量的提高,激发了人们购买唱片的兴趣。1979年,Walkman的出现,使音乐变成了可以随身携带的消费品,极大地刺激了流行音乐的生产。

在法律保障方面,70年代“知识产权”概念逐渐受到人们的重视。1967年,英国“国际唱片业协会”(I.F.P.I.)^①在香港创办分会;1976年,香港成立“香港作曲家及作词家协会”(CASH)^②,保障了创作人权益,推动了流行音乐创作。从此,香港的音乐工业开始进入一个法治社会,为流行音乐的发展提供了重要保障。

在传播、销售方面,自70年代起,随着香港电视剧的全球发行,打开了香港流行歌曲的国际市场,加上歌星及唱片的宣传,香港歌曲开始畅销全球,开始在“新、马、泰、台、欧、美、加、澳”等地形成国际化的发行网络。1979年“四人帮”倒台,中国大陆的“改革开放”为香港流行歌曲进军大陆打开了大门,80年代初,香港歌曲风靡大陆。

综上所述,70年代香港的流行音乐环境已日渐成熟,这为粤语流行歌曲的诞生奠定了重要基础。

① “国际唱片业协会香港分会”(International Federation of Phonographic Industry Hong Kong Group)网罗了全港唱片公司全部成为会员,从1978年以来,协助香港政府有关部门打击非法翻版唱片工作贡献极大。——引自黄霏博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》第四章,“版权立法与执法”一节。

② 1973年四月,欧美各先进国家通过“唱片授权保障法案”,因为香港那时仍是英国殖民地,因此受惠,令香港音乐版权走上轨道,成为日本之外,亚洲地区中最先进行保障版权地区。1976年,香港音乐人在英国“演奏权益协会”(Performing Rights Society)大力协助下,成立“香港作曲家及作词家协会”(Composers and Authors Society of Hong Kong)(简称CASH)。——同上。

2. 许冠杰、顾嘉辉及粤语歌曲的兴起

1974年,由许冠杰作词、作曲并演唱的《鬼马双星》和顾嘉辉作曲、叶绍德作词、仙杜拉演唱的《啼笑姻缘》的走红,正式开启了香港粤语流行歌曲的新篇章。从此,粤语歌曲开始摆脱了低俗的身份,不再受人歧视,从而成为能和国语歌曲、英文歌曲相媲美的香港三大流行音乐主体。

电影《鬼马双星》海报

1974年,由许冠文导演的电影《鬼马双星》上映后,由许冠杰创作的同名粤语主题歌《鬼马双星》在香港引起了强烈轰动。随后,同名唱片在东南亚销量达15万张,主题歌《鬼马双星》风靡全港。同年,“香港无线电视台”(TVB)拍摄的电视剧《啼笑姻缘》开始热播,其中由顾嘉辉创作的粤语主题歌《啼笑姻缘》也开始在香港造成广泛流行。在这两首歌曲的推动下,香港掀起了一阵粤语歌曲热潮,粤语歌曲开始全面崛起。

◎《鬼马双星》(许冠杰词曲)

为两餐乜都肯制前世,撞正输晒心髹滞无谓,求望发达一味靠搵丁,鬼马双星绰头劲。

乱搏捞偏门确唔曳,做惯监趸经已系成例,求望发达一味靠搵丁,鬼马双星,眼晾晾。

人生如赌博,赢输都无时定,赢咗得餐笑,输光唔驶兴。

做老千梗好搵过皇帝,扮蟹赖嘢真生系滑稽,求望发达一味靠搵丁,鬼马双星,怕现形(唔…真系有型)。

例4-7《啼笑姻缘》

啼 笑 姻 缘

(仙杜拉演唱)

叶绍德词

顾嘉辉曲

1=A 4

3 5 3 6 5 | 1. 2 3 - | 3 5 3 6 1 3 | 2 - - - | 1 3 2 1 6 5 | 3 1 6 5 - |
为 怕 哥 你 变 咗 心, 情 人 泪 满 襟, 爱 因 早 种 偏 葬 恨 爱 里,

2 3 6 5 3 5 1 | 2 - - - | 3 5 3 6 5 | 1. 2 3 - | 3 5 3 6 1 3 | 2 - - - |
离 合 一 切 亦 有 缘 分。 愿 与 哥 你 俩 相 亲, 情 人 共 印 心,

1 3 2 1 6 5 | 3 1 6 5 - | 2 3 6 5 3 2 1 | 1 - - - | 1. 2 1 7 6 |
最 惊 恩 爱 一 旦 受 波 折, 难 望 偕 老 恩 消 爱 泯。 藕 丝 已 断,

在此后的十余年中,粤语歌曲创作人、歌星层出不穷。在创作上,许冠杰、顾嘉辉、卢国沾、郑国江、黄霑、邓伟雄、叶绍德、黎彼得、黎小田、林振强、林敏骢、潘源良、潘伟源、向雪怀、卡龙、卢永强、周启生、林子祥、陈百强、卢冠廷、蔡国权、伦永亮等词曲作家开始登上香港流行音乐创作的历史舞台;歌星方面,罗文、关正杰、汪明荃、叶丽仪、林子祥、叶振棠、郑少秋、陈百强、区瑞强、温拿乐队、谭咏麟、钟镇涛、张国荣、梅艳芳、陈慧娴等人开始体现出了他们的重要力量。

(1) 许冠杰及其音乐创作

许冠杰

兴起奠定了重要基础。

许冠杰, 1948 年生于广州, 年轻时深受西方摇滚乐的影响, 60 年代中期开始组乐队, 1966 年加入“莲花”乐队, 担任主唱。1967 年至 1974 年间曾推出数张英文歌曲专辑, 在香港乐坛产生一定的影响。1972 年他与哥哥许冠文共同主持电视节目“双星报喜”, 广受欢迎。1974 年, 许冠文导演的电影《鬼马双星》上映后, 同名唱片在东南亚销量达到 15 万张, 打破当年纪录, 主题歌《鬼马双星》(许冠杰创作并演唱, 另一首插曲为《双星情歌》) 开始风靡全港, 并且还成为第一首在英国 BBC 电台播放的中文歌曲, 为香港粤语流行歌曲的

《鬼马双星》的成功不仅开创了粤语歌曲的新局面, 也标志着许冠杰的个人创作开始从西方摇滚乐中蜕化出来, 向民族化大众路线的转变。许冠杰的作品, 从音乐上看既有强烈的西方流行音乐色彩, 也有浓郁的民族小调气息, 特别是擅长运用中国民族五声调式进行创作, 如《纸船》、《梨涡浅笑》、《夜半轻私语》等。在歌曲内容上, 许冠杰的歌词带有浓郁的市井色彩, 它用歌声告诉人们, 原来粤语并不是只能演唱那些恩恩爱爱的老故事, 而且还能唱出小市民的心声, 唱出流行的味道。如《鬼马双星》、《半斤八两》、《加价热潮》等。

◎《加价热潮》(许冠杰 黎彼得词、De Knight - Freedman 曲)

你怕、我怕、个个怕, 烟加、酒加、屋租加, 巴士加、的士加, 多士、芝士也都加, 加加加加加加。

糖又加, 盐又加, 咸日咁加任佢话, 其实无他你住入屋宇下, 佢梗收买路钱, 嗰两扎, 买佢怕、买佢怕, 要加就加, 总之惯啦。

牛油又加,蚝油又加,燃油又话每卡七个六,其实无他,佢石油多到极,可惜真金白银贬晒值,冇法啦、冇法啦,佢加就加,都由佢啦。

红豆沙,茶叶渣,全部要加惨到极,陀累全家,靠份粮点够食,卒之揸豆豉油都有滴,够啦啫、够啦啫,咪枕住加,喂!好了啫。

时时话加,年年话加,无尽咁加赶到绝,求助哪咗,我望能生对翼,即刻飞上月球再搵过食,就有冇怕、冇有怕,佢加就加,bye - bye 啦。

(加加加,我怕怕,我怕怕,加加加)

人人话加,频频话加,成日咁加任佢话,其实无他,我做人多说话,系啲加价热潮风气下,发下啫,发下啫,发起烂渣都鬼戏嘛。

同时,他的很多歌词还具有深刻的人生道理,具有很强的哲理性,如《浪子心声》、《沉默是金》等。

◎《浪子心声》(许冠杰 黎彼得词、许冠杰曲)

难分真与假,人面多险诈,几许有共享荣华,檐畔水滴不分差。

无知井里蛙,徒望添声价,空得意目光如麻,谁料金屋变败瓦。

命里有时,终须有,命里无时,莫强求。

雷声风雨打,何用多惊怕,心公正白璧无瑕,行善积德最乐也。

命里有时,终须有,命里无时,莫强求。

人比海里沙,毋用多牵挂,君可见漫天落霞,名利息间似雾化。

◎《沉默是金》(许冠杰词、张国荣曲)

夜风凜凜,独回望旧事前尘,是以往的我充满怒愤,诬告与指责,积压着满肚气不忿,对谣言反应,甚为着紧。

受了教训,得了书经的指引,现已看得透,不再自困,但觉有分数,不再像以往那般笨,抹泪痕,轻快笑着行。

冥冥中,都早注定你富或贫,是错永不对真永是真,任你怎说安守我本分,始终相信沉默是金。

是非有公理,慎言莫冒犯别人,遇上冷风雨休太认真,自信满心里,休理会讽刺与质问,笑骂由人,洒脱地做人(少年人,洒脱地做人;继续行,洒脱地做人)。

许冠杰的创作经常自己作词作曲,有一段时间他常和黎彼得合作填词,如《浪子心声》、《梨涡浅笑》、《夜半轻私语》、《印象》、《加价热潮》、《十个女仔》、《财神到》等歌曲均由二人合作填词。他的歌曲大部分旋律都是自己创作,也有部分歌曲直接运用欧美流行歌曲的曲调填词而成,如《加价热潮》(许冠杰、黎彼得词)就是根据比尔·哈利(Bill Haley)的《昼夜摇滚》(Rock Around The Clock)填词而成,《Pretty Woman》(许冠杰词)则根据美国早期摇滚明星罗伊·奥比逊(Roy Orbison)的同名歌曲填

词而成。在编曲上,有中国民族色彩的作品,如《纸船》、《世事如棋》等;也有欧美风格的作品(如爵士、摇滚、迪斯科等),如《锡晒你》的摇摆乐(Swing)风格,《加价热潮》是50年代的节奏布鲁斯(R&B)风格,《十个女仔》是一首典型的迪斯科舞曲,《潮流兴夹Band》带有浓郁的摇滚特征。

许冠杰的出现不仅改变了粤语歌曲的面貌,更重要的是他拓展了华语歌曲的概念,使粤语歌曲开始成为华语歌坛的重要角色。

许冠杰的代表作品有:《鬼马双星》、《双星情歌》、《纸船》、《梨涡浅笑》、《铁塔凌云》、《浪子心声》、《最佳拍档》、《日本娃娃》、《急流勇退》、《天才白痴往日情》、《半斤八两》、《沉默是金》等。

例 4-8 《双星情歌》

双 星 情 歌

(许冠杰演唱)

1=F 4/4

许冠杰词曲

1. 曳摇共对轻舟飘, 互传誓约庆春晓。 两心相邀
2. 艳阳下与妹相亲, 望谐白首永不分。 美景醉人
3. 泪残梦了烛影深, 月明独照冷鸳枕。 醉拥孤衾

影相照, 愿化海鸥轻唱悦情调。
心相允, 绿柳花间相对订缘分。
悲不禁, 夜半饮泣空帐独怀恨。

2. 3. 心两牵, 万里阻隔相思

5. 爱莫变 离别凄酸今朝似未见, 明日对花忆卿面。

(2) 顾嘉辉及其音乐创作

顾嘉辉

顾嘉辉^①,作曲家,1931年生于广州,1948年随家人移居香港,17岁开始接触音乐。1961年他到美国学习音乐,回到香港后从事电影歌曲创作。1967年进入香港无线电视台负责作曲和音乐策划,并开始致力于粤语歌曲创作。

17岁那年,顾嘉辉从广州来到香港,最初与姐姐顾媚住在九龙的木屋区,生活穷困。顾嘉辉白天在洋行的化验室工作,晚间读夜校。顾媚最初在夜总会唱歌,后来于五、六十年代唱电影主题曲走红。顾嘉辉因顾媚经常练习歌唱而对音乐产生

① 资料主要参考了百度百科顾嘉辉词条, <http://baike.baidu.com/view/71384.htm>, 贡献者: 蓝蓝 H 曙光、IOU Becks。

兴趣,从旁学习成为琴师。60年代,顾嘉辉得邵逸夫资助,留学美国波士顿伯克利音乐学院(Berklee College of Music),回港后曾在“邵氏”及“嘉禾”为电影作曲配乐。之后加入“无线电视”,任音乐总监。他于七八十年代创作了大量的电视剧主题曲,掀起粤语流行歌曲热潮。

1974年,他看到《鬼马双星》的火热,决定将电视剧《啼笑姻缘》的主题歌也写成粤语歌曲。电视剧一经播出,主题歌便受到了听众的热烈欢迎,因而《啼笑姻缘》和《鬼马双星》两首作品被一致认为是香港粤语歌曲的开山之作,这为顾嘉辉后来的创作奠定了基础。在20多年的创作生涯中,顾嘉辉创作的各类音乐作品共计2000余首,成为香港流行乐坛首屈一指的作曲家、编曲家。

鉴于顾嘉辉的卓越贡献,他于1982年获英国女皇授予的“不列颠帝国员佐勋章”,1998年获香港特区政府授予的“铜紫荆勋章”,此外,他所得的其他奖项多不胜数,较重要的包括香港作曲及作词家协会音乐成就大奖,香港电台十大中文金曲最高荣誉奖(金针奖前身)、亚洲电影节最佳电影歌曲、金马奖最佳电影音乐等奖项。

在创作风格上,顾嘉辉的作品较多倾向于中国古典韵味风格,经常采用中国民族五声调式,具有小调色彩,旋律简单,节奏规整,具有民乐的特征。在编曲上,他经常在电声乐队的基础上融入中国民族乐器,使其具有浓郁的中华古韵;在歌词上,他的作品经常具有浓郁的古典文学韵味(常和黄霑合作),题材经常涉及人生哲理和江湖情义,其中很多题材都和古装武侠电视剧剧情有关;在曲式上,他惯用六句式的一段体,重复多段歌词,虽然结构短小,但是曲风大气。

他的代表作品有:《啼笑姻缘》(1974)、《书剑恩仇录》(1976)、《狂潮》(1976)、《小时候》(1977)、《倚天屠龙记》(1978)、《小李飞刀》(1978)、《强人》(1978)、《狮子山下》(1979)、《万水千山总是情》、《抉择》(1979)、《楚留香》(1979)、《上海滩》(1980)、《京华春梦》(1980)、《心债》(1982)、《万水千山纵横》(1982)、《俩忘烟水里》(1982)、《忘尽心中情》(1982)、《铁血丹心》(1983)、《一生有意义》、《桃花开》、《千愁记旧情》、《肯去承担爱》(1983)、《世间始终你好》(1983)、《当年情》(1986)、《奔向未来的日子》(1987)等。

例4-9《上海滩》

上 海 滩

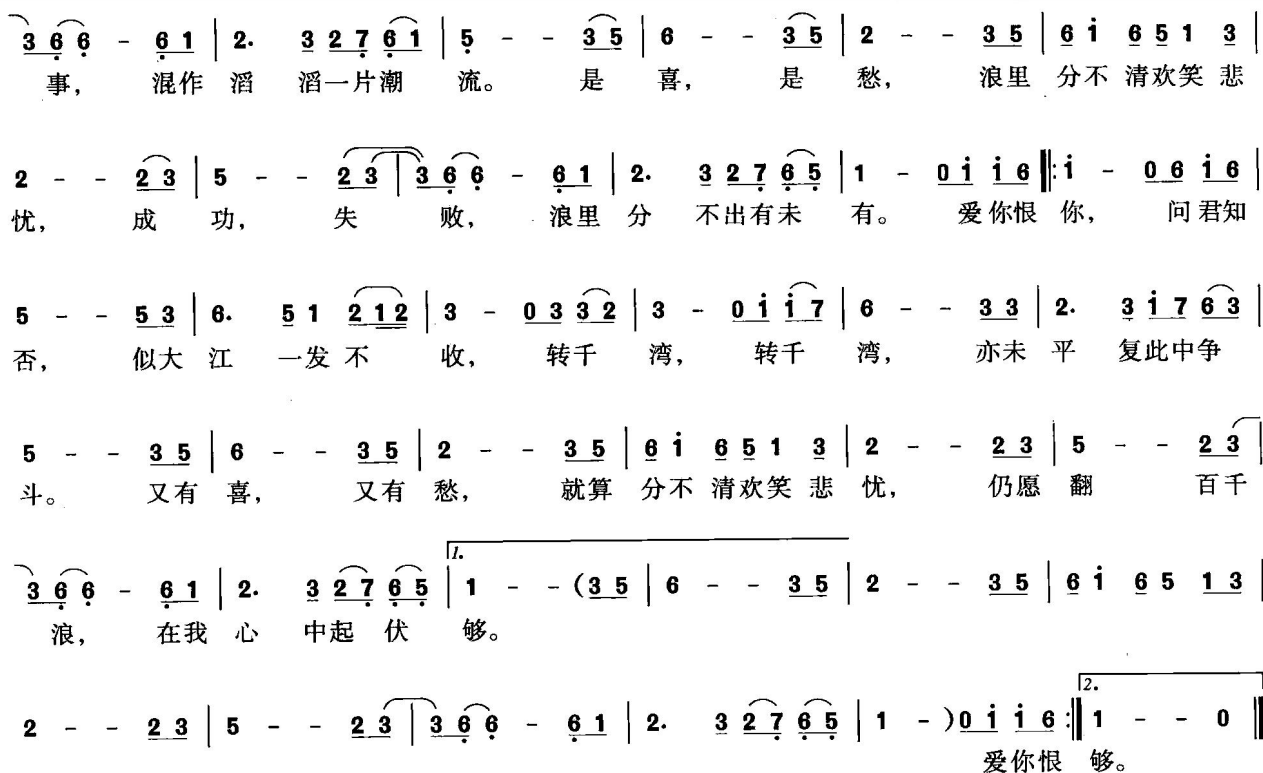
(叶丽仪演唱)

1=C 4/4

黄 霑词
顾嘉辉曲

(0 0 0 3 5 | 6 6. 6 6 3 5 | 2 2. 2 2 3 5 | 6 6¹ 6 5 3 6 5 2 3 1 1 3 | 2 - 2 7 6 5 | 1 - - - |

1 - 0) 3 5 | 6 - - 3 5 | 2 - - 3 5 | 6 1 6 5 1 3 | 2 - - 2 3 | 5 - - 2 3 |
浪 奔, 浪 流, 万里 滔滔 江水 永不 休, 淘 尽 了 世 间

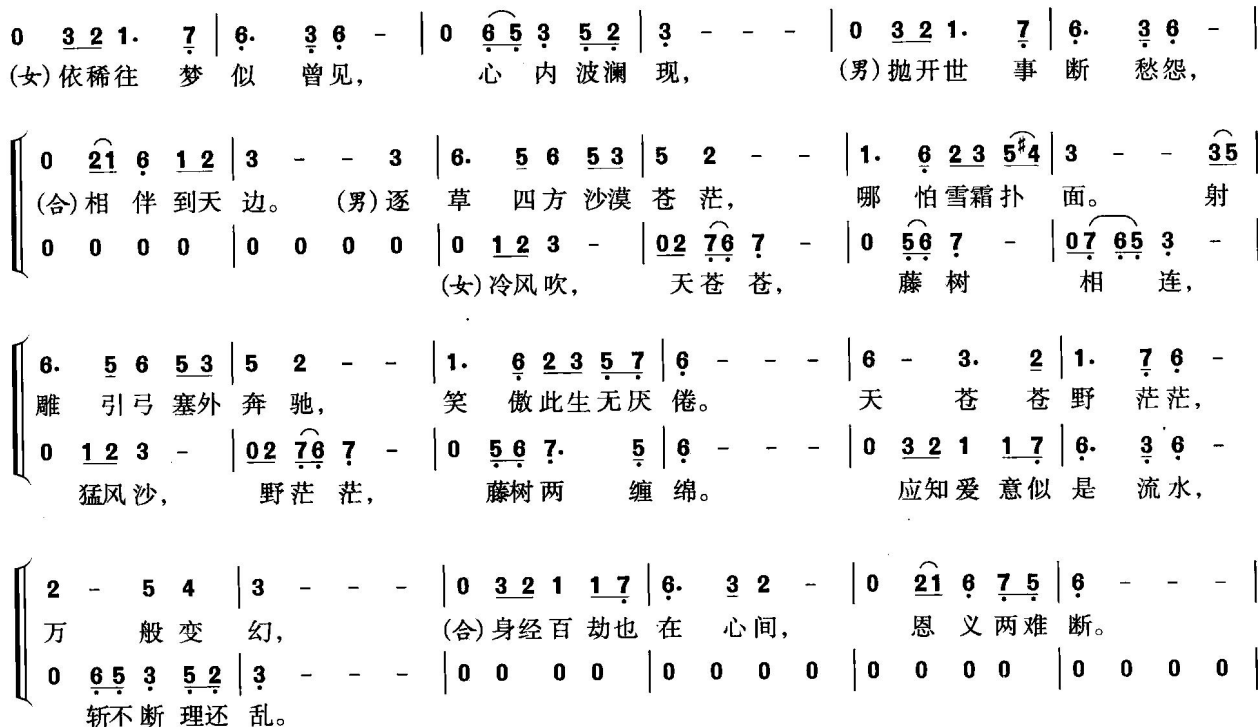
例 4-10 《铁血丹心》

铁 血 丹 心

(罗 文、甄 妮演唱)

邓伟雄词

顾嘉辉曲

1=G $\frac{4}{4}$

例 4-11 《万水千山总是情》

万水千山总是情

香港电视剧《万水千山总是情》主题歌

(汪明荃演唱)

邓伟雄词

顾嘉辉曲

1=D $\frac{2}{4}$

3 4 | 5. 5 | 6 5 | 3 - | 3 2 | 1. 3 | 2 1 | 6 - | 6 6 |
 莫 说 青 山 多 障 碍, 风 也 急, 风 也 劲, 白

5 - | 1 2 | 3 3 5 | 5 3 | 2 - | 2 - | 2 - | 3 4 | 5. 5 |
 云 过 山 峰 也 可 传 情, 莫 说 水 中

6 5 | 3 - | 3 2 | 1. 3 | 2 1 | 6 - | 6 6 | 5 - | 1 3 |
 多 变 幻, 水 也 清, 水 呀 静, 柔 情 似

2. 1 | 1 6 | 1 - | 1 - | 1 - | 3 5 | 6 - | 6 1 | 6 4 |
 水 爱 共 永。 未 怕 罡 风 吹

5 6 | 5 - | 5 3 | 5 - | 3 5 | 6 - | 6 1 | 1 6 | 5 3 |
 散 了 热 爱, 万 水 千 山 总 是

2 - | 2 - | 2 - | 3 4 | 5. 5 | 6 5 | 3 - | 3 2 | 1. 3 |
 情。 聚 散 也 有 天 注 定, 不 怨 天

2 1 | 6 - | 6 6 | 5 - | 1 3 | 2. 1 | 6 1 | 1 - | 1 - |
 不 怨 命, 但 求 有 山 水 共 作 证。

1 - | 0 6 | 5 - | 1 3 | 2. 1 | 6 1 | 1 - | 1 - | 1 - ||
 但 求 有 山 水 共 作 证。

3. 粤语歌曲的传播方式

70年代, 粤语歌曲的兴起, 使香港流行音乐呈现出繁荣局面, 粤语歌曲开始在不同场合成为流行音乐的主流。与此同时, 粤语歌曲和众多传媒紧密结合, 相互影响, 相互推进。

(1) 电视剧

70年代, “电视文化”在香港兴起, 电视开始进入香港人的日常生活。借助电视的影响力, 观看电视剧成为“港人”的重要休闲方式。“1975到1978的几年, ‘电视剧下饭’几乎是全港市民的共同习

惯”^①。尤其是像《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》、《楚留香》等一批武侠电视剧的热播,使其在香港、东南亚、新加坡等华人地区产生强烈反响。在电视剧中,主题歌成为其重要组成部分,随着电视剧的热播,经电视台的推广,用粤语演唱的电视剧主题歌开始在社会上产生巨大影响。如叶丽仪的《上海滩》,关正杰的《大地恩情》、《神雕侠侣》,罗文的《家变》、《强人》、《小李飞刀》、《铁血丹心》、《世间始终你最好》,关菊英的《狂潮》,袁丽嫦的《鳄鱼泪》,郑少秋的《书剑恩仇录》、《倚天屠龙记》、《楚留香》,甄妮的《春雨弯刀》和邓丽君的《风霜伴我行》等歌曲风靡一时。电视剧开始成为香港粤语歌曲的重要传播平台。

纵观这些电视剧歌曲,创作群体主要集中在几个人中间,旋律创作以顾嘉辉、黎小田、黄霑为主;填词的以卢国沾、邓伟雄和黄霑为主。他们通过电视平台为粤语歌曲的传播和推广做出了重要贡献。

(2) 综艺节目

电视文化的兴起,除电视剧之外,综艺节目也对粤语歌曲的推广产生了很大影响。如《欢乐今宵》、《双星报喜》、《芳芳的旋律》和歌星专辑《仙杜拉之歌》、《罗文之歌》等,全都以演唱粤语歌曲为主,使原本被认为不登大雅之堂的粤语歌曲开始登堂入室,成为电视节目的重要来源。同时,“无线”每年举办的“香港小姐选举”中的歌曲,也全部采用粤语歌。

受到“粤语歌热潮”的影响,原来以演唱英文歌曲和国语歌曲为主的歌星,也都纷纷改唱粤语歌曲,如叶振棠、叶丽仪、林子祥、甄妮、邓丽君、陈美龄、叶德嫻、张国荣等,全都成为粤语歌曲的重要传播者。一时间,香港歌坛成为粤语歌的天下,即使是台湾歌星,只要想继续在香港发展,也都纷纷操起粤语,演唱粤语歌曲。

(3) 电台和 DJ

广播电台对流行音乐的影响自“上海时期”开始就有深厚的传统,随着粤语歌曲的兴起,广播自然不会放过这样一个重要的节目来源,同时也不会放弃这么庞大的一个粤语歌欣赏群体。但是,随着电视的兴起,对广播节目带来了一定的影响。

为了和电视形成竞争力,1974年,“香港电台”主要针对青少年增设了一个“青春交响曲”节目,从而形成 DJ 文化。当时的 DJ 由原来组过乐队的陈任担纲,他在录音室主要播放一些年轻人喜爱的内容,采用一种轻松的方式来介绍音乐,同时介绍一些创作背景及和歌曲密切相关的内容,并且自己播放唱片。这种做法受到了年轻人欢迎,“青春交响曲”也因此多年雄踞收听率之首。

随着 DJ 文化的普及,很多年轻 DJ 开始成为听众的偶像,如林珊珊、邓丽盈、蔡枫华、黄凯芹、欧瑞强等人,名声极广。于是很多 DJ 纷纷转行,加入了歌星行列,如“何嘉丽、蔡枫华、王雅文、麦洁文、

^① 引自黄霑博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》第四章“电视文化”一节。

曾路得、温兆伦、黄凯芹、欧瑞强、周慧敏、林忆莲、林姗姗、汤正川、夏妙然等,都曾任电台 DJ”^①。与此同时,DJ 和电台节目也对粤语歌曲的发展产生了很大影响,进一步推进粤语歌曲的传播。

(4) 排行榜

随着“粤语歌热潮”的掀起,受到美国公告牌(Billboard)排行榜的影响,香港传媒界也纷纷推出了各种音乐“排行榜”,如“中文歌曲龙虎榜”、“十大金曲”、“劲歌金曲”、“叱咤乐坛流行榜”等。因各排行榜的评选方法没有一个统一标准,因此引起了社会的争议。尽管争议不断,但是大众的关注对唱片市场产生了强烈的刺激,唱片销量稳步上升。

看到排行榜的影响力,各大音乐机构、电视媒体开始活动频繁。1977年,“国际唱片协会”(IFPI)和“无线电视”联合创办了“金唱片颁奖典礼”,产生很大影响。1978年,由“香港电台”主办,“香港作曲家及作词家协会”、“国际唱片协会—香港分会”、“香港唱片商会”协办的“十大中文金曲”,以大型演唱会的形式引起了全社会的强烈关注,从此每年一届的香港“十大中文金曲”颁奖典礼,对粤语歌曲的传播与推广产生了不可磨灭的作用。

(5) 新秀比赛

“粤语歌热潮”的逐步升级,激发了唱片公司广泛寻找新人的举措,因此,各种比赛应运而生,如“流行歌曲创作大赛”、“业余歌唱大赛”、“新秀歌唱大赛”等。随着各种大赛影响的扩大,由香港政府出面举办的“十八区歌唱比赛”也加入到了新人选拔行列中来。凡此种歌唱比赛,成为选拔新人的重要平台,如张国荣^②、梅艳芳^③、张学友^④、蔡枫华、吕方、张明敏、张伟文等人都是通过歌唱比赛步入歌坛。

此外,香港乐界重视“填词”,70年代末,不少填词比赛也为后来的很多“词人”提供了入行的平台,如后来成为香港著名填词人的林夕^⑤、小美都是经过这些比赛而走出来的“词人”。由此可见,新秀比赛为香港粤语歌曲的发展提供了后续力量,为粤语歌曲的繁荣奠定了基础。

(6) 电 影

70年代,随着一部《七十二家房客》的成功,粤语电影再度兴起。1974年,许冠文、许冠杰兄弟,凭借在“无线”电视台综艺节目《双星报喜》的影响力,开始进军电影界,并且和“嘉禾”电影公司合作,拍摄了喜剧电影《鬼马双星》,其中影片主题歌《鬼马双星》和插曲《双星情歌》立即走红。随后,“温拿乐队”也凭借他们在“无线”电视台《温拿狂想曲》节目的影响,接拍了《大家乐》、《温拿与教叔》、《追、赶、跑、跳、碰》等电影,其中诸多插曲十分流行。此后,如《大丈夫》、《问我》、《今天我满怀寂寞》、《点解手牵手》等电影歌曲,也在市场上造成了广泛影响。

① 引自黄霑博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949—1997)》第四章“DJ文化”一节。

② 张国荣参加1977年“丽的”电视台举办的“亚洲歌唱大赛”获香港赛区亚军。

③ 梅艳芳1982年获第一届“香港新秀歌唱比赛”冠军。

④ 张学友1984年参加香港“十八区业余歌唱比赛”获冠军。

⑤ 林夕1986年凭一首《曾经》获香港电台“非情歌填词比赛”大奖。

从 70 年代中期开始,粤语电影开始重新找回了它在香港民众中的地位,同时也对粤语歌曲的推广产生了很大影响。

(7) 演唱会

70 年代,随着粤语歌曲的风靡,新一代歌星的成长,演唱会开始成为香港流行音乐文化中的一个重要组成部分。最初,1973 年许冠杰率先举办个人演唱会,直至 1978 年在香港“大会堂”每年一届。此后,关正杰、罗文也纷纷举办演唱会,并取得成功。1983 年,可容纳 1 万 2 千多人的九龙“红磡体育馆”建成,为演唱会提供了更大的演出平台。直至今日“红磡体育馆”^①成为香港演唱会的中心。

通过演唱会的传播,粤语歌曲离听众越来越近,从而也进一步推动了香港流行音乐“音乐会文化”的发展。

4. 粤语歌曲的创作特征

70 年代中期,随着粤语歌曲的兴起,香港的流行音乐创作开始呈现出了它的特点。整体而言,“填词创作”依然是香港流行音乐创作的主体,填词依然盛行,但是日本歌曲的旋律开始受到欢迎;同时,填词风格在原有基础上开始有所突破,新一代词人开始登上创作舞台。

(1) 日曲粤词

早在 50 年代,香港就开始广泛采用“西曲中词”的创作手法,美国旋律曾在香港造成一定的影响。到了 70 年代中后期,日本歌曲开始受到“港人”的欢迎,于是出现了很多根据日本旋律而填词的粤语歌曲,“日曲粤词潮”日渐兴起。

由于日本流行音乐位于世界流行音乐的前列,受到日本的影响,香港流行音乐的质量得到了较大提高,很多粤语歌曲不但旋律优美、舒畅,而且在编曲上也日益接近日本水平。一时间,日本旋律开始代替了美国旋律,成为香港流行歌曲创作的重要素材。于是,谷村新司、都仓俊一、五轮真弓、中岛美雪等日本作曲家的作品,在 70 年代末 80 年代初,开始成为香港流行乐坛的热门金曲。如五轮真弓的《忘不了您》(林敏聪填词、谭咏麟演唱),谷村新司的《星》(郑国江填词、邓丽君演唱)、《共同渡过》(林振强填词、张国荣演唱),都仓俊一的《赤的疑惑》(郑国江填词、梅艳芳演唱),中岛美雪的《漫步人生路》(郑国江填词、邓丽君演唱)、喜多郎的《似水流年》(郑国江填词、梅艳芳演唱)等。

(2) 新派词风

70 年代中期以后,歌词创作开始成为一种风气,年轻人中写词的人越来越多,各种填词比赛应运而生。1977 年,香港“作曲家及作词家协会”成立,推动了版权制度,词人的利益开始受到合理保护;1982 年,“香港电台”举办的“十大中文金曲”奖增加了“最佳中文歌词奖”。种种举措,对香港的歌词创作产生了很大推动。

^① “红磡体育馆”即“香港体育馆”因地处红磡而得名,又俗称“红馆”。

随着粤语歌曲的发展以及创作群体的扩大,早期的粤语歌曲中陈旧的称呼词眼“卿”“哥”“妹”“郎”“君”等字已不再使用,取而代之的是现代化口语“你”“我”“他”之类的称呼。同时,粤语方言“佢”“系”“冇”等字也开始越来越少使用,也被现代白话所替代。例如,70年代中期两首最具代表性的粤语歌曲开山之作《啼笑姻缘》和《鬼马双星》的歌词在用词方面基本上还是以传统词风为主,如:

◎《啼笑姻缘》(叶绍德词)

为怕哥你变咗心,情人泪满襟,爱因早种偏葬恨海里,离合一切亦有缘分。
愿与哥你俩相亲,情人共印心,最惊恩爱一旦受波折,难望偕老恩消爱泯。
藕丝已断,玉镜有裂痕,恩爱顿成怨恨。
生则相聚,死也化蝶,几许所愿称心。
莫叹失意百感生,难求遂寸心,赤丝千里早已系足里,缘分天赐不必怨愤。

再如:

◎《鬼马双星》(许冠杰词)

为两餐乜都肯制前世,撞正输晒心翳滞无谓,求望发达一味靠搵丁,鬼马双星绰头劲。
乱搏捞偏门确唔曳,做惯监趯经已系成例,求望发达一味靠搵丁,鬼马双星,眼瞭瞭。
人生如赌博,赢输都无时定,赢咗得餐笑,输光唔驶兴。
做老千梗好搵过皇帝,扮蟹赖嘢真生系滑稽,求望发达一味靠搵丁,鬼马双星,怕现形(唔…真系有型)。

而70年代末80年代初的《天蚕变》、《上海滩》等歌曲,在用词上就已开始转向现代化词风。如:

◎《天蚕变》(卢国沾词)

独自在山坡,高处未算高,命运在冷笑,暗示全无路;
浮云游身边,发出警告,我高视阔步。
虽知此山头,猛虎满布,胆星英雄,决不愿停步,
冷眼对血路,寂寞是命途,明月映山岗,倍觉孤高。
抛开爱慕,饱遭煎熬,早知代价高;丝方吐尽,茧中天蚕,必须破笼牢。
一生称英雄,永不信命数,经得起波涛更感自傲;
抹去了眼泪,背上了愤怒,让我攀险峰,再与天比高。

再如:

◎《上海滩》(黄霑词)

浪奔,浪流,万里涛涛江水永不休,淘尽了世间事,混作滔滔一片潮流。
是喜,是愁,浪里分不清欢笑悲忧,成功,失败,浪里看不出有未有。
爱你恨你,问君知否,似大江一发不收,转千弯,转千滩,亦未平复此中争斗。

又有喜,又有愁,就算分不清欢笑悲忧,仍愿翻百千浪,在我心中起伏够。

此外,粤语歌词的题材也被广泛拓宽,不断更新,除情爱题材之外,非情歌题材开始出现,如励志、武侠、哲理、和平等题材。如励志的《天蚕变》(卢国沾词、关正杰演唱),武侠的《铁血丹心》(黄霑词、罗文演唱),哲理的《沉默是金》(许冠杰词、张国荣演唱)、《浪子心声》(许冠杰黎彼得词、许冠杰演唱)等。

由此可见,70年代后期不仅是粤语歌曲崛起的年代,同时也是粤语歌词创作的转折期,自70年代后期开始,香港的“新派词风”逐渐形成。

5. 黄霑、郑国江、卢国沾、黎小田等代表人物

从1974年至1983年,香港流行音乐界出现了一大批创作人和歌星,其中像顾嘉辉、许冠杰、黄霑、黎小田、卢国沾、郑国江、邓伟雄、黎彼得等人在创作方面起到了重要作用。此外,其他创作人也开始纷纷登上流行音乐的历史舞台,并也体现出了他们的作用,如邓伟雄、周启生、区瑞强、林子祥、陈百强、卢冠廷、卡龙、汤正川、李再唐、何重立、潘伟源、周慕瑜、韦然、易空、林孝昇、向雪怀、林振强、林敏骢、潘源良、文井一、卢永强、黄百鸣等。

在编曲方面,菲律宾乐师在香港编曲界一直有着很高的地位,到70年代,上一代菲籍编曲乐师歌诗宝(Vic Cristobal)开始逐渐退出乐坛,随后一批新的菲籍编曲家开始登上香港流行音乐的历史舞台。如奥甘宝(Ocampo)^①、鲍比达(C. Babida)、戴乐民(Romy Diaz)、杜自持(Andrew Tuason)、韦祖尧(Joey Villanvera)等,他们在作曲、编曲方面都具有很高水准,有些也出任唱片公司的音乐总监。在香港流行音乐的发展过程中,他们为粤语歌曲的生产质量提供了重要保障。

黄 霑

在歌星方面,该时期罗文、叶丽仪、汪明荃、关正杰、徐小凤、林子祥、陈百强、甄妮、张德兰、蔡枫华、谭咏麟、张国荣、梅艳芳、钟镇涛、蔡国权、郑少秋等人具有重要代表性。

黄 霑(1941—2004),词曲作家,1941年生于广州,是70年代中期粤语歌曲兴起时的重要填词人之一。他于1949年随家人移居香港;1952年学习口琴,此后几年多次获口琴比赛奖项;1960年进入香港大学中文系,开始写歌词,毕业后编写电视剧本,并开始主持节目;1967年开始为电影配乐,1968年便开始填写粤语流行曲歌词。1974年他编导的第一部电影《天堂》入选十大国语片。从1978年起,他有近20首作词或作曲作品入选“十大中文金曲”。1990年5月出版首张国语专辑《笑傲江湖》。

① 奥甘宝曾为当时众多作曲家及唱片公司争相聘用的编曲家,曾经和黄霑、顾嘉辉、黎小田以及“华星”、“宝丽金”等唱片公司有着广泛合作。

黄霑的词风雅俗共赏,题材广泛,贴近生活,文风洒脱,同时又具有浓郁的商业气息。如豪放大气的《沧海一声笑》、《上海滩》:

◎《沧海一声笑》(黄霑词曲)

沧海一声笑,滔滔两岸潮,浮沉随浪,只记今朝;苍天笑,纷纷世上潮,谁负谁胜出,天知晓。

江山笑,烟雨遥,涛浪淘尽红尘俗事,几多骄;清风笑,竟惹寂寥,豪情还剩了,一襟晚照(苍生笑,不再寂寥,豪情仍在,痴痴笑笑)。

◎《上海滩》(黄霑词、顾嘉辉曲)

浪奔,浪流,万里涛涛江水永不休,淘尽了世间事,混作滔滔一片潮流。

是喜,是愁,浪里分不清欢笑悲忧,成功,失败,浪里看不出有未有。

爱你恨你,问君知否,似大江一发不收,转千弯,转千滩,亦未平复此中争斗。

又有喜,又有愁,就算分不清欢笑悲忧,仍愿翻百千浪,在我心中起伏够。

如柔情委婉的《倩女幽魂》、《当年情》:

◎《倩女幽魂》(黄霑词曲)

人生路,美梦似路长,路里风霜,风霜扑面干,红尘里,美梦有几多方向,找痴痴梦幻中心爱,路随人茫茫。

人生是,美梦与热望,梦里依稀,依稀见泪光,何从何去,去觅我心中方向,风仿佛在梦中轻叹,路和人茫茫。

人间路,快乐少年郎,路里崎岖,崎岖不见阳光,泥尘里,快乐有几多方向,一丝丝梦幻般风雨,路随人茫茫。

◎《当年情》(黄霑词、顾嘉辉曲)

轻,轻笑声,在为我送温暖,你为我注入快乐强电;轻,轻说声,漫长路快要走过,终于走过明媚晴天。

声声欢呼跃起,像红日发放金箭,我伴你往日笑面重现;轻,轻叫声,共抬望眼看高空,终于青天优美为你献。

拥着你,当初温馨再涌现,心里边童年稚气梦未污染,今日我,与你又试肩并肩,当年情,此刻是添上新鲜。

一望你,眼里温暖已通电,心里边,从前梦一点未改变,今日我,与你又试肩并肩,当年情再度添上新鲜。

通过以上几首作品我们可以看到,他的歌词不管是豪放的还是委婉的,词风都非常的洒脱,语言十分精练,手法非常严谨(如对仗、押韵等),而且都很通俗易懂,但又不落入俗套。因此,他的填词风格是刚柔并济,收放自如,具有大家的风范。

他的其他代表作品还有:《倚天屠龙记》(作词)、《忘记他》(作词)、《我的中国心》(作词)、《狮子

郑国江

山下》(作词)、《黎明不要来》(词曲)等。

郑国江,填词人,是70年代香港流行乐坛的著名词作家之一,填写了大量的粤语歌词。他的词风优雅,擅长填写情感浓烈的抒情词作,整体风格委婉、柔和。在80年代他经常和陈百强合作(陈百强作曲,郑国江作词),创作了很多脍炙人口的粤语流行歌曲。他的代表作品有《偏偏喜欢你》、《喝彩》、《涟漪》、《爱慕》、《依本多情》、《风继续吹》、《星》、《真的汉子》、《漫步人生路》、《似水流年》、《风雨同路》、《我愿意》(张国荣演唱)等。

◎《偏偏喜欢你》(郑国江词、陈百强曲)

愁绪挥不去苦闷散不去,为何我心一片空虚,感情已失去一切都失去,满腔恨愁不可消除。
为何你的嘴里总是那一句,为何我的心不会死,明白到爱失去一切都不对,我又为何偏偏喜欢你。
爱已是负累,相爱似受罪,心底如今满苦泪,旧日情如醉,此际怕再追,偏偏痴心想见你。
为何我心分秒想着过去,为何你一点都不记起,情义已失去,恩爱都失去,我却为何偏偏喜欢你。

◎《风继续吹》(郑国江词、Ryudo Uzaki / Youko Agi 曲)

我劝你早点归去,你说你不想归去,只叫我抱着你,悠悠海风轻轻吹,冷却了野火堆。
我看见伤心的你,你叫我怎舍得去,哭态也绝美,如何止哭,只得轻吻你发边。
让风继续吹,不忍远离,心里极渴望,希望留下伴着你。
风继续吹,不忍远离,心里极渴望,希望留下伴着你(心里亦有泪,不愿流泪望着你)。
过去多少,快乐记忆,何妨与你一起去追。

要将忧郁苦痛洗去,柔情蜜意我愿记取,要强忍离情泪,未许它向下垂。愁如锁,眉头聚,别离泪始终要下垂。

我已令你快乐,你也令我痴痴醉,你已在我心,不必再问记着谁,留住眼里每滴泪,为何仍断续流,默默垂?为何仍断续流,默默垂?

◎《涟漪》(郑国江词、陈百强曲)

生活静静似是湖水,全为你泛起生气,全为你泛起涟漪,欢笑全为你起。
生活淡淡似是流水,全因为你变出千般美,全因为你变出百样喜,留下舒心的印记。

卢国沾

植物亦似歌,那感觉像诗,甜蜜是眼中的痴痴意,做梦也记起这一串日子,幻想得到的优美。

卢国沾,填词人,是70年代香港流行乐坛的著名词作家之一,他的词风豪壮、大气,甚至带有一种“霸气”。他的填写题材广泛,填写了许多带有哲理性的词作,同时也填写了大量的电视剧主题曲歌词。他的代表作品有《万里长城永不倒》、《像白云像清风》、《天蚕变》、《大地恩情》、《人在旅途洒泪时》等。

◎《大地恩情》(卢国沾词、黎小田曲)

河水弯又弯,冷然说忧患,别我乡里时,眼泪一串湿衣衫。

人于天地中,似蝼蚁千万,独我苦笑离群,当日抑愤郁心间。

若有轻舟强渡,有朝必定再返,水涨水退难免起落数番。

大地倚在河畔,水声轻说变幻,梦里依稀满地青翠,但我鬓上已斑斑。

◎《天蚕变》(卢国沾词、黎小田曲)

独自在山坡,高处未算高,命运在冷笑,暗示全无路;浮云游身边,发出警告,我高视阔步。

虽知此山头,猛虎满布,胆星英雄,决不愿停步,冷眼对血路,寂寞是命途,明月映山岗,倍觉孤高。

抛开爱慕,饱遭煎熬,早知代价高;丝方吐尽,茧中天蚕,必须破笼牢。

一生称英雄,永不信命数,经得起波涛更感自傲;抹去了眼泪,背上了愤怒,让我攀险峰,再与天比高。

黎彼得

黎彼得,填词人,70年代他曾和许冠杰合作填词,创作了大量的粤语歌词。他的词风优雅,却又十分贴近生活,生动有趣。他的代表作品有《莫妮卡》、《梦里共醉》、《杯酒当歌》等;与许冠杰合作填词的作品有《浪子心声》、《梨涡浅笑》、《夜半轻私语》、《印象》、《世事如棋》、《这一曲送给您》、《加价热潮》、《十个女仔》、《财神到》、《锡晒你》、《有酒今朝醉》等。

◎《杯酒当歌》(黎彼得词、许冠杰曲)

我时常清风两袖,吊儿郎当最自由,但得有三餐足够,为人乐观好少挂忧。

咪弹人贪新厌旧,爱情如海市蜃楼,问天赐几许佳偶,离合悲欢定必有。

饮番杯冰冻啤酒,高歌一曲气量厚,无谓再去为情悔改,你尽心庵心个翘。

我怀疑天边宇宙,有神灵管辖地球,实应要睇通睇透,成败得失莫追究。

大家要睇通睇透,成败得失莫追究。

黎小田

黎小田,作曲家、编曲、音乐制作人。70年代末开始写歌,先后发表《人在旅途泪洒时》、《残梦》、《戏剧人生》、《胭脂扣》、《心醉路口》等作品。1982年为张国荣制作专辑《风继续吹》,使张国荣一举成名。1989年,他创建“世纪”唱片公司,与罗文等歌手签约。他的代表作品有《侬本多情》、《万里长城永不倒》、《大地恩情》、《天蚕变》、《胭脂扣》、《我愿意》(张国荣演唱)等。

例 4-12 《万里长城永不倒》

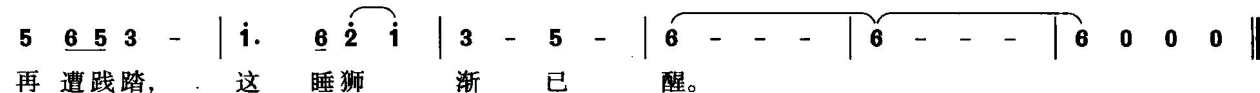
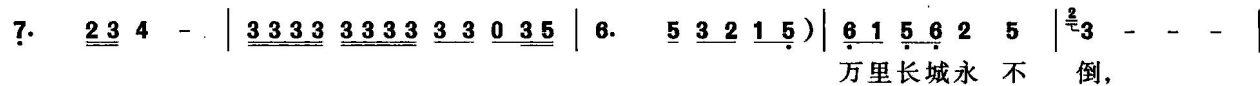
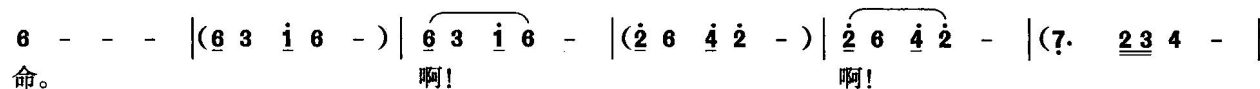
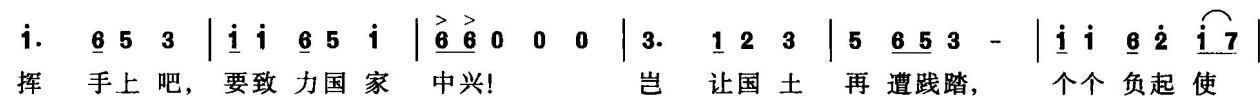
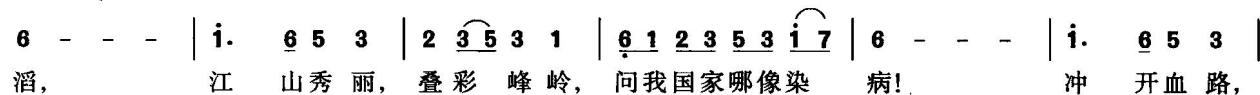
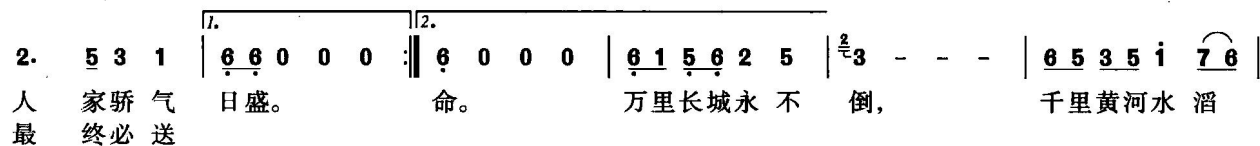
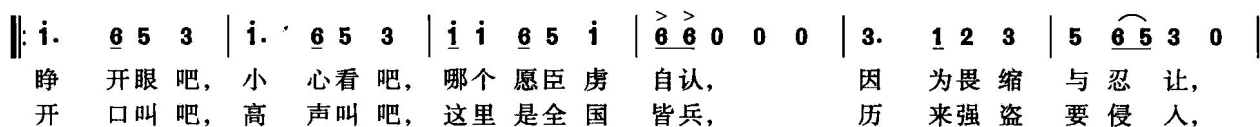
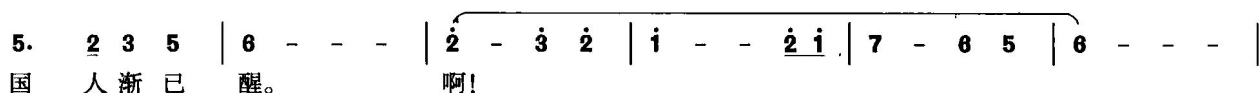
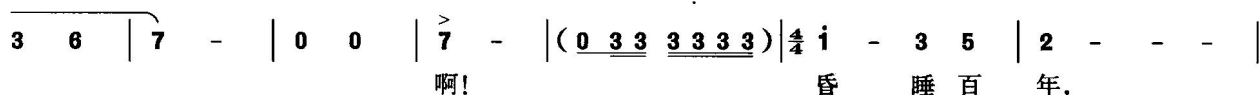
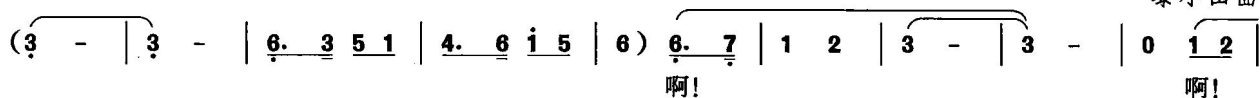
万里长城永不倒

电视剧《霍元甲》主题歌

(叶振棠演唱)

卢国沾词

黎小田曲

1 = bE $\frac{4}{4}$

同时期,以演唱粤语歌曲为主的歌星及他们的代表作品有:

罗文,代表作品有《小李飞刀》、《铁血丹心》(与甄妮合唱)、《世间始终你最好》(与甄妮合唱)、《狮子山下》等。

叶丽仪,代表作品有《上海滩》等。

汪明荃,代表作品有《万水千山总是情》、《京华春梦》、《像白云像春风》等。

关正杰,代表作品有《大地恩情》、《万水千山纵横》、《天蚕变》等。

徐小凤,代表作品有《风雨同路》、《顺流逆流》、《每一步》等。

温拿乐队,由谭咏麟、钟镇涛、彭建新、陈友、叶志强五人组成,1978年解散。代表作品有《千载不变》、《爱情小插曲》、《昨天的笑声》、《爱你到发狂》等。

林子祥,代表作品有《千枝针刺在心》、《真的汉子》、《男儿当自强》等。

甄妮,代表作品有《再度孤独》、《铁血丹心》(与罗文合唱)、《世间始终你最好》(与罗文合唱)、《鲁冰花》(国语)等。

张德兰,代表作品有电视剧《神雕侠侣》的插曲《情义两心坚》、《何日再相见》等。

区瑞强,代表作品有《陌上归人》、《渔火闪闪》等。

叶振棠,代表作品有《万里长城永不倒》、《忘尽心中情》、《戏剧人生》、《我来自潮州》等。

谭咏麟,代表作品有《雾之恋》、《爱的根源》、《爱情陷阱》、《半梦半醒》、《水中花》等。

张国荣,代表作品有《风继续吹》、《Monica》、《共同渡过》、《无需要太多》、《拒绝再玩》、《有谁共鸣》、《当年情》、《沉默是金》等。

梅艳芳,代表作品有《似水流年》、《似是故人来》、《蔓珠莎华》、《烈焰红唇》、《将冰山劈开》、《胭脂扣》(与张国荣合唱)等。

陈百强,代表作品有《眼泪为你流》、《偏偏喜欢你》、《涟漪》、《深爱着你》、《念亲恩》、《一生何求》等。

钟镇涛,代表作品有《让一切随风》、《要是有缘》、《不可以不想你》、《今天我非常寂寞》等。

蔡国权,代表作品有《不装饰你的梦》、《最后一班轮渡》、《风中暖流》等。

郑少秋,代表作品有《笑看风云》、《楚留香》、《倚天屠龙记》等。

陈慧娴,代表作品有《傻女》、《人生何处不相逢》、《夜机》、《千千阙歌》、《飘雪》、《红茶馆》等。

第六节 80~90年代香港流行音乐

1974年到1983年的10年间,随着香港粤语流行歌曲的发展,香港流行歌坛出现了一大批明星,从而推动了娱乐业的发展。从80年代中期开始,香港流行音乐正式步入工业化时代,明星包装

制度开始成为香港流行乐坛的重要特征,从此偶像开始引领潮流。前10年走红的很多歌星依然活跃于歌坛,同时还涌现出了一大批新人及乐队,可谓是巨星云集。从此,香港流行音乐进入了一个繁荣时期。

1. 香港流行音乐的全盛时期

80年代中后期,香港流行音乐进入全盛期,其中谭咏麟、张国荣、梅艳芳等歌星先后成为香港流行乐坛的巨星,商业化的流行作品层出不穷。

谭咏麟

谭咏麟,生于1950年,70年代进入歌坛,起初担任“温拿”乐队主唱,1976年,“温拿”乐队开始走红。1978年“温拿”解散后,他开始进入影视界,并以个人名义推出专辑。1980年,他的第二张唱片《爱到你发狂》使其开始受到歌迷的关注。到1988年他宣布不再领奖为止,共获得100多个奖项。他的代表作品有《雾之恋》、《爱的根源》、《爱情陷阱》、《半梦半醒》、《梦幻的笑容》、《水中花》、《火美人》、《再见亦是泪》、《情凭谁来定错对》、《爱多一次痛多一次》等。

张国荣

张国荣,生于1956年,1977年参加丽的电视台举办的“亚洲歌唱大赛”获香港赛区亚军,同年签约于宝丽金并出版专辑。1982年转至黎小田的“华星”娱乐公司,推出专辑《风继续吹》,大获成功。1989年底宣布退出歌坛,1990年1月22日在红磡体育馆成功举办了告别演唱会。1990年3月,他赴加拿大温哥华进修电影导演课程。1995年重返歌坛,推出老歌重唱专辑《常在心头》和从六部电影中选出的10首主题歌及插曲《宠爱专辑》。他代表作品有《风继续吹》、《莫尼卡》、《侧面》、《侬本多情》、《当年情》、《倩女幽魂》、《沉默是金》、《风再起时》、《当爱已成往事》、《取暖》等。

梅艳芳

梅艳芳,生于1963年,1982年获得第一届新秀歌唱比赛冠军和国际唱片协会颁发的新人奖,同年签约于“华星”唱片公司,并出版首张专辑。1983年出版《赤色梅艳芳》,歌曲《赤的诱惑》入选香港电台“十大中文金曲”和无线电视台的“十大劲歌金曲”。1990年梅艳芳宣布拒绝接受任何唱片方面的奖项;1991年宣布退出舞台,1991年至1992年,在红磡体育馆举行30场“百变梅艳芳告别舞台演唱会”。她的代表作品有《似水流年》、《似火探戈》、《似是故人来》、《蔓珠莎华》、《烈焰红唇》、《将冰山劈开》、《胭脂扣》(与张国荣合唱)、《一生爱你千百回》、《亲密爱人》、《女人花》等。

此外,同时期其他著名歌星还有:

陈百强,代表作品《眼泪为你流》、《偏偏喜欢你》、《涟漪》、《今宵多珍重》、《深爱着你》、《念亲

恩》、《烟雨凄迷》、《一生何求》等。

陈慧娴,代表作品《傻女》、《人生何处不相逢》、《夜机》、《逝去的诺言》、《归来吧》、《飘雪》、《红茶馆》等。

吕方,代表作品《每段路》、《同是寂寞人》、《你令我快乐过》、《流浪花》等。

林子祥,代表作品《千枝针刺在心》、《在水中央》、《男儿当自强》等。

李克勤,代表作品《一生不变》、《一千零一夜》、《眷恋》、《破晓时分》、《红日》、《护花使者》、《回首》、《为你流泪》等。

关淑怡,代表作品《难得有情人》、《星空下的恋人》、《爱恨缠绵》、《制造迷梦》、《一切也愿意》等。

杜德伟,代表作品《夜半一点钟》、《天生喜欢你》、《忘情号》、《信自己》、《给我吧》等。

邝美云,代表作品《未曾深爱已无情》、《再坐一会》、《心声》、《冰冻的女人》、《堆积情感》、《唇印》等。

黄凯芹,代表作品《伤感的恋人》、《情深缘浅》、《请你回来》、《晚秋》、《伤尽我心的说话》等。

2. 乐队潮流及非情歌路线

早在 60 年代,香港因受到西方摇滚乐的影响,就曾经掀起过一阵乐队潮流,叫做“夹 Band”,很多年轻人自组乐队,模仿西方流行音乐。80 年代后期,87~88 年间在一些唱片公司的支持下,再次掀起乐队潮流。从 1985 年起,香港出现了很多乐队,如 LadyDiana、Raidas、Beyond、太极、达明一派、风云、川鸣、边界、草蜢等,这些乐队多以原创为主,提倡非主流创作。

1983 年,香港著名填词人卢国沾曾倡议“非情歌运动”,该倡议在 80 年代后期得到了众多乐队的响应,他们在创作上题材广泛,追求个性,在香港乐坛形成了一道独特的风景。当时,每年举办一次的“嘉士伯流行音乐大赛”为众多乐队提供了展示平台,成为他们进入非主流音乐领域的重要窗口。在众多乐队中,有些乐队因技术问题而逐渐被淘汰,有些因个性模糊也被歌迷逐渐遗忘,其中 Beyond、Raidas、太极、达明一派等乐队在香港乐坛产生了较大影响。

Beyond

Beyond, 成立于 1983 年,由黄家驹(主唱、作曲)、黄家强(贝司)、黄贯中(吉他)、叶世荣(鼓手)四人组成。1986 年与宝丽金唱片公司签约,开始在香港乐坛产生影响。他们的作品超越了商业歌曲的情歌路线,创作了一大批非情歌题材的作品,如:关于母爱的《真的爱你》,关于种族问题的《光辉岁月》,关于人类和平的《AMANI》,关于理想的《海阔天空》、《不再犹豫》等。此外,他们的其他代表作品还有:《再见

理想》、《灰色轨迹》、《喜欢你》、《冷雨夜》、《大地》、《长城》、《俾面派对》等。

例 4-13 《海阔天空》

海 阔 天 空

(Beyond演唱)

1=F 4/4

Beyond 词曲

3 2 ||: 1 - - 0 2 3 | 5 5 5 5 6 5 0 6 7 | i i i i i i 7 6 5 6 |

1. 今天 我 寒夜 里 看雪 飘过, 怀着 冷却了 的心窝 飘远方,
2. (多少) 次 迎着 冷眼与 嘲笑, 从没有 放弃 过心中的理想,

6 - - 6 5 | 5. 5 3 2 1 3 4 | 3 2 2 3 2 2 3 2 2 | 2 1 1 1 1 1 2 1 |

风 雨 里 追 赶, 雾 里 分 不 清 影 踪, 天 空 海 阔 你 与 我 可 会
一 刹 那, 恍 惚 若 有 所 失 的 感 觉, 不 知 不 觉 已 变 淡, 心 里

1. 1 - - 3 2 ||: 1 - - 0 6 7 | i i i i i i 7 6 5 5. | 5 3 2 1 - |

变。 多少 爱。 原谅 我 这 一 生 不 羁 放 纵 爱 自 由,

||: 0 i i i i i 2 2 2 i 2 3 | 3 - 3. 2 i | 0 i i i i i 2 2 0 5 5 | 3 2 i - |

也 会 怕 有 一 天 会 跌 倒, 背 弃 了 理 想 谁 人 都 可 以,

0 i i i i i 2 2 2 2 i 7 | i - - - || 0 6 6 7 6 7 i | i. i i 2 i 2 3 |

哪 会 怕 有 一 天 只 你 共 我 Fine. 仍 然 自 由 自 我, 永 远 高 唱 我 歌,

3. 3 2. 3 | i - - 0 6 7 | i i i i i i 7 6 5 5. | 5 3 2 1 - ||

走 遍 千 里, 原 谅 我 这 一 生 不 羁 放 纵 爱 自 由,

达明一派

达明一派,成立于1985年,由作曲、编曲兼吉他手刘以达和主唱黄耀明组成。1986年1月签约宝丽金,同年3月、9月推出两张专辑。1987年4月出版专辑《石头记》,标题歌曲被评论界认为是香港新旧流行音乐的分水岭,他们也因此获得商业电台中文歌曲奖“最佳大碟奖”、“最佳监制”、“十大劲歌金曲最佳乐队组合奖”。之后相继出版《长征》、《我等着你回来》、《夜未央》、《你还爱我吗》、《意难平》、《神经》等7张唱片。1990年10月25日举办《我爱你·达明一派》演唱会后,不久解散。他们的代表作品有《石头记》、《四季歌》、《禁色》、《马路天使》、《十个救火的少年》等。

例 4-14 《石头记》

石 头 记

(达明一派演唱)

陈少琪词

刘以达曲

1=F 4/4

0 1 1 1. 1 | 1 2 3 3 7 | 7 6 - - | 0 0 3 - | 5 - - - | 0 1 1 2 3 6 |
看遍了 冷 冷 清 风 吹 飘 雪 渐 厚, 鞋 踏 破 路 湿

5 - - - | 0 0 0 0 | 0 1 1 1. 1 | 1 2 3 3 7 | 7 6 - - | 0 0 3 - |
透。 再 看 遍 远 远 青 山 吹 飞 絮 弱

(0 1 1 6 6 5 5)
5 - - - | 0 1 1 2 3 6 | 5 - - - | 0 1 1 6 6 5 5 | 0 3 3 2 2 - | 0 5 5 3 3 2 2 |
柳, 曾 独 醉 病 消 瘦。

0 1 1 6 6 5 5 | 0 1 1 6 6 5 5 | 0 3 3 2 2 - | 0 5 5 3 3 2 2 1 | 1 - - -) |

||: 0 1 1 1. 1 | 1 2 3 3 7 | 7 6 - - | 0 0 3 - | 5 - - - | 0 1 1 2 3 6 |
听 遍 那 渺 渺 世 间 轻 飘 送 乐 韵, 人 独 舞 乱 衣

5 - - - | 0 5 5 3 3 2 2 1 | 2 3 6 6 2 2 | 0 2 2 7 7 6 6 5 | 5 - - - |
鬓, 一 心 把 思 绪 抛 却 似 虚 如 真, 深 院 内 旧 梦 复 浮 沉。

0 5 5 3 3 2 2 1 | 2 3 6 6 2 2 | 0 2 2 7 7 6 5 6 | 1 - - - | 0 0 0 0 |
一 生 把 生 关 死 结 与 酒 同 饮, 焉 知 那 笑 晏 藏 泪 印。

*
0 1 1 6 6 5 5 | 0 1 1 6 6 5 5 | 0 3 3 2 2 - | 0 5 5 3 3 2 2 | 0 1 1 6 6 5 5 |
丝 丝 点 点 计 算, 偏 偏 相 差 太 远, 兜 兜 转 转, 化 作 段 段 尘 缘。 纷 纷 扰 扰 作 嫁,

0 1 1 6 6 5 5 | 0 3 3 2 2 - | 0 5 5 3 3 2 2 5 6 1 | 1 - - - || 0 5 5 3 3 2 2 ||
春 宵 恋 恋 变 挂, 真 真 假 假, 悉 悲 欢 恩 怨 原 是 诈。 花 色 香 皆 看 化。^{D.S.}

(反复后渐隐结束)

Raidas

Raidas, 成立于 1986 年, 由主唱陈德彰、作曲兼编曲黄耀光和词人林夕组成。他们的音乐深受英伦舞曲的影响, 带有明显的电子舞曲风格。1986 年, 他们参加“亚太地区流行歌曲创作邀请赛”, 以一曲原创作品《吸烟的女人》获香港赛区亚军, 随即成为香港最受欢迎的乐队之一。但是, 乐队好景不长, 在推出《传说》和《没有路人的都市》两张专辑, 经历了短暂的辉煌后, 由于乐队的核心创作人黄耀光与签约公司“华视”发生分歧, 宣布不再和“华视”签约, 随后便于 1988 年解散。他们的代表作品有:《吸烟的女人》、《传

说》、《危险游戏》、《别人的歌》、《倾心》等。

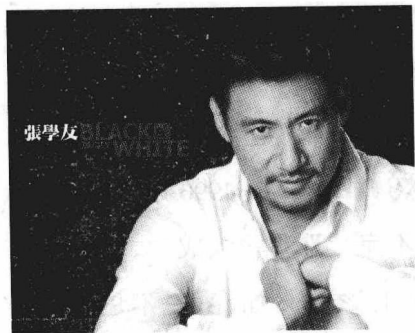
太极乐队

太极乐队,成立于1984年,由7位成员组成:主唱兼键盘手雷有耀、雷有辉,吉他手兼和声刘贤德、邓建明,贝司手盛旦华,键盘手唐奕聪,鼓手朱翰博。1985年参加了第一届嘉士伯流行音乐节之后,乐队成员形成目前的阵容。1986年与唱片公司签约,出版了首张专辑《红色跑车》,获十大中文金曲最有前途新人奖。他们的代表作品有《红色跑车》、《留位我吧》、《Crystal》、《无尽风沙》、《全人类高歌》、《错》、《乐与悲》、《玻璃少女》、《拼命三郎》等。

3.“四大天王”及造星时代

90年代初,香港流行乐坛出现疲态,其主要原因是几位巨星先后宣布退出歌坛。1989年,张国荣宣布退出歌坛;1992年,许冠杰告别歌坛,同年梅艳芳也宣布告别歌坛。几年间,几位香港乐坛的重量级人物纷纷隐退,对香港乐坛产生了不小影响。就连原来只算得上“地下音乐”的“庙街歌王”尹光也在一年之内登上“红馆”举办三次个人演唱会。

鉴于香港乐坛的空档期,“香港电台”开始利用传媒大肆鼓吹,把张学友、刘德华、黎明、郭富城四人拉到一起,编制了一个“四大天王”,一时间出现了“四大天王”主宰乐坛的局面。1993年,张学友唱片销量达到300余万张,刘德华也成绩甚佳,一人累积60张白金唱片。四大天王随即成为继谭咏麟、张国荣之后,香港流行乐坛的又一个“神话”。

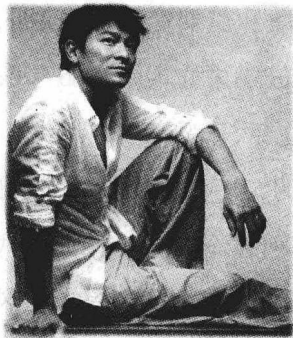

张学友

张学友,1961年生于香港。1984年参加香港十八区业余歌唱比赛获得冠军,随即进入歌坛,签约宝丽金唱片公司。1985年推出首张个人专辑《Smile》,单曲《情已逝》被评为该年十大金曲。到80年代末,张学友已成为香港歌坛的重要代表歌星之一,他的《遥远的她》、《月半弯》、《太阳星辰》、《夕阳醉了》等歌曲在社会上造成了广泛流行。90年代初,他迎来了歌唱事业的高峰。1991年推出专辑《情不禁》,其中单曲《每天爱你多一些》

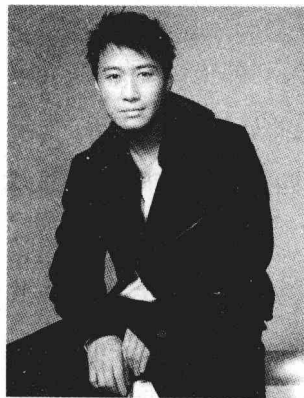
横扫华语歌坛各大排行榜;1993年推出专辑《吻别》,使其成为一名最有影响的华人歌手。此后,他又连续推出《祝福》(1993)、《饿狼传说》(1994)、《偷心》(1994)、《这个冬天不太冷》(1994)、《拥有》(1995)、《忘记你我做不到》(1996)、《不老的传说》(1997)、《想和你去吹吹风》(1997)等专辑,他的歌曲流传程度之广,创造了华语歌坛的奇迹,如《一千个伤心的理由》、《我等到花儿也谢了》、《情书》、《忘记你我做不到》等歌曲几乎是尽人皆知。1994年,张学友荣获美国“公告牌”杂志的“最受欢迎亚

洲艺人奖”；1995年获“全球唱片销量最高的华人歌手奖”。时至1996年，他已出版唱片近40张，或各类奖项140多项，成为一名受全球华人瞩目的流行巨星，位居“四大天王”之首。

刘德华

刘德华，1961年生于香港，最初以影视演员的身份进入演艺圈，80年代后期开始涉入歌坛，在“百代”旗下先后推出专辑《情感的禁区》(1987)、《回到你身边》(1988)、《刘德华》(1989)等。1990年，他转签宝丽金下属的宝艺星唱片公司，开始步入他演唱事业的高峰，先后推出一系列经典专辑，如《如果你是我的传说》(1990)、《一起走过的日子》(1991)、《来生缘》(1991)、《我和我追逐的梦》(1991)等。1992年，他又转入华纳唱片公司，推出专辑《谢谢你的爱》(1992)、《真我的风采》(1992)、《真情难收》(1993)、《一生一次》(1993)、《忘情水》(1994)、《天意》(1994)等，为其赢得了超级“天王”的地位。1995年，他又转入了“艺能动音”公司，相继推出《真永远》(1995)、《情未鸟》(1995)、《相思成灾》(1996)等专辑，并于1996年进军日本歌坛。此后，他的《中国人》、《你说他是你想嫁的人》、《爱如此神奇》、《你是我的女人》等专辑继续获得成功。他的歌曲通俗、上口，易于传唱，很多作品都成为KTV的热门金曲。

黎明

黎明，1966年生于北京，1973年举家移居香港，曾赴英国留学。1986年，他参加“第五届新秀歌唱大赛”获季军，随后签约华星唱片公司。后来转签宝丽金唱片公司，并于1990年推出首张个人专辑《黎明Leon》，开始在香港走红。此后，他的一系列畅销专辑使其跃升为“四大天王”之一，如《今夜你会不会来》(1991)、《堆积情感》(1992)、《深秋的黎明》(1993)、《夏日倾情》(1993)、《火舞艳阳》(1994)、《为我停留》(1994)、《那有一天不想你》(1995)等。时至90年代中期，他共推出唱片20多张，获各类奖项60余项。

郭富城

郭富城，1965年生于香港，曾是学习舞蹈出身。1990年，他开始在歌坛走红，同年推出首张专辑《对你爱不完》，取得很大成功。此后，他的一系列专辑使其迅速跃升为“四大天王”之一，如《我是不是该安静的走开》(1991)、《到底有谁能够告诉我》(1991)、《爱你》(1992)、《把所有的爱都留给你》(1993)。此后，他相继推出了《狂野之城》(1994)、《天若有情 II 天涯凝望》(1994)、《铁幕诱惑》(1994)、《渴望》(1994)、《我的开始在这里》(1995)、《你是我的一切》(1995)、《纯真传说》(1995)、《风不息》(1995)、《信鸽》(1996)、《谁会记得我》(1997)、《风里密码》(1998)、《真的怕了》(1999)等专辑。在演唱上，郭富城的国语发音不太清楚，但

是他那洒脱的舞蹈弥补了他在演唱上的不足,使其同样受到了听众的喜爱。

在“四大天王”主宰乐坛的90年代,女歌星的发展受到很大影响,能够脱颖而出的人数甚少,其中较有代表性的则有王菲、林忆莲、叶倩文、周慧敏、彭羚、郑秀文等。

王菲

王菲,曾用名王靖雯,1969年生于北京,1987年随家人移居香港。1989年,她参加“亚太ABU流行歌曲创作演唱大赛”获季军,此后进入“宝丽金”旗下的新艺宝唱片公司,并于同年推出首张个人专辑《王靖雯》。1990年推出专辑《Everything》,获得成功。1991年在推出专辑《You're The Only One》之后,远赴美国进修声乐。1992年返回香港,并推出专辑《Coming Home》,其中单曲《容易受伤的女人》大获成功,使其一举成为香港最受欢迎的女歌手之一。此后,她相继推出了一系列经典专辑,如《执迷不悔》(1993)、《十万个为什么》(1993)、《迷》(1993)、《胡思乱想》(1994)、《天空》(1994)、《菲靡靡之音》(1995)、《浮躁》(1996)、《王菲》(1997)、《唱游》(1998)、《只爱陌生人》(1999)、《寓言》(2000)等。其中《执迷不悔》、《誓言》、《天空》、《棋子》、《但愿人长久》、《你快乐所以我快乐》、《闷》、《人间》、《半途而废》、《当时的月亮》等歌曲在社会上广泛流传。在演唱上,王菲以独特的嗓音和极具个性的行腔,赢得了歌迷的喜爱,她那既另类又商业的风格成为香港流行歌坛的一道独特的风景线。

林忆莲

林忆莲,1966年生于香港,1984年进入新力(Sony)香港公司。1985年推出首张个人专辑《爱情 I Don't Know》,并大获成功,迅速成为香港流行歌坛的新生代歌星代表。此后,她又推出了《放纵》、《忆莲》、《灰色》等专辑。1988年,她转签香港华纳唱片公司,由伦永亮担任监制,先后推出了《都市触觉之I、II、III》。1991年,她的新专辑《爱上一个不回家的人》全球销量突破近200万张,使其风靡东南亚及日本。1992年,她的《没有你还是爱你》和《夜来香》两首歌曲分别闯入美国“公告牌”排行榜,成为首位进入美国排行榜的华语歌手。此后,她又相继推出了《不必在乎我是谁》(1993)、《Love, Sandy》(1995)、《夜太黑》(1996)、《爱是唯一》(1996,英文)、《美妙世界》(1997,英文)、《铿锵玫瑰》(1999)等专辑。

叶倩文

叶倩文,1961年生于台北,4岁举家迁居加拿大,大学毕业后来港,开始进入影视圈。1984年凭着专辑《零时十分》开始走红,1987年,专辑《甜言蜜语》入选该年十大畅销唱片。1988年,专辑《祝福》使其开始步入歌唱事业的高峰,此后她又相继推出《面对面》(1989)、《珍重》(1990)、《秋去秋来》(1990)、《关怀》(1991)等专辑。1992年,她

在台湾推出国语专辑《潇洒走一回》，主打歌曲风靡港台和内地，使其开始在内地走红。此后，她又推出了一系列经典专辑，如《红尘》(1992)、《明月心》(1993)、《离开情人的日子》(1994)、《女人的弱点》(1994)、《真心》(1995)、《烛光》(1996)等。

与此同时，香港新一代填词人的代表林夕开始在香港乐坛体现出了他的重要作用，成为 90 年代最有影响的填词人之一。

林 夕

林 夕，毕业于香港大学中文系，是 80 年代后期崛起的一名填词人。1986 年凭借一首《曾经》获得香港电台“非情歌填词比赛”大奖，从此开始了他的填词生涯。他的词风曾被人形容为“小眉目处写人生”，他对友情、爱情以及人际交往等人生的细节描写入木三分，十分精细。刚出道时，他曾是 Raidas 乐队的幕后填词人，曾创作了《传说》、《别人的歌》、《某月某日》等作品。1991 年，他加入罗大佑的“音乐工厂”，参与了《皇后大道东》、《信仰爱》(黄耀明)等专辑的创作。时至 90 年代中期，林夕已成为香港词坛的重要代表人物。他的代表作品有《皇后大道东》、《似是故人来》、《侧面》、《吸烟的女人》、《春光乍泄》、《明知故犯》、《冷战》、《暗涌》、《约定》、《情诫》、《你的名字，我的姓氏》、《浓情化不开》、《无需要太多》、《至少还有你》、《楼上的声音》、《活在当下》、《红豆》、《因为爱所以爱》、《越吻越伤心》等。

◎《吸烟的女人》(林夕词、黄耀光曲、Raidas 演唱)

独自驾车与寂寥随处荡，她惯了靠吸烟替代独自谈话，墨绿眼镜隔绝阳光不想远望，不需暖光因她拒绝期望。

就让一支烟点起一张很想见的脸，冷冷车厢里只得这口烟，让上升的烟织出一张摸不到的脸，模糊的故事倒映倒后镜内。

淡绿衬衫衬着红黄灯号，车里暗笑的她会淡没在长路，艳丽眼睛看着红灯三种抉择，偏偏要等灯光变换迷阵。

就让一支烟烧出一早封锁了的梦，最理想的戏车厢里上演，让上升的烟遮掩窗边不想见的路，谁人想发现身边满是告示。

不断吐烟因她一早已习惯，将冷却了的烟去用力弄熄，不断吐烟因她不想去习惯，剥去了镜框看命运在转弯拼命循环。

不断驾车因她一心要遇到，可以变化的街永没路牌。

◎《似是故人来》(林夕词、罗大佑曲、梅艳芳演唱)

同是过路，同做过梦，本应是一对；人在少年，梦中不觉，醒后要归去；三餐一宿，也共一双，到底会是谁，但凡未得到，但凡是过去，总是最登对。

台下你望,台上我做,你想做的戏;前世故人,忘忧的你,可曾记得起;欢喜伤悲,老病生死,说不上传奇;恨台上卿卿,或台下我我,不是我跟你。

俗尘渺渺,天意茫茫,将你共我分开;断肠字点点,风雨声连连,似是故人来。

何日再追,何地再醉,说今夜真美;无份有缘,回忆不断,生命却苦短;一种相思,两段苦恋,半生说没完;在年月深渊,望明月远远,想象你忧郁。

留下你或留下我,在世间上终老;离别以前,未知相对,当日那么好;执子之手,却又分手,爱得有还无;十年后双双,万年后对对,只恨看不到。

◎《红豆》(林夕词、柳重言曲、王菲演唱)

还没好好的感受,雪花绽放的气候,我们一起颤抖会更明白什么是温柔。还没跟你牵着手,走过荒芜的沙丘,可能从此以后学会珍惜天长和地久。

有时候,有时候,我会相信一切有尽头,相聚离开,都有时候,没有什么会永垂不朽。可是我,有时候,宁愿选择留恋不放手,等到风景都看透,也许你会陪我看细水长流。

还没为你把红豆,熬成缠绵的伤口,然后一起分享会更明白相思的哀愁。还没好好的感受,醒着亲吻的温柔,可能在我左右你才追求孤独的自由。

随着“四大天王”的成功,一些唱片公司纷纷模仿这种做法,相继出现了很多自封的第五大天王、四大女天王、四小天王等头衔。但是,这种跟风的做法始终没有再获得“四大天王”的效果,这些名号几乎都随着时间的推移逐渐被人淡化。

香港自 50 年代以来,就一直保持着当年大上海“影歌不分家”的传统,从 70 年代的许冠杰,到后来的张国荣、谭咏麟、刘德华、郭富城等诸多明星,一般都是兼顾歌唱和影视两大方向。90 年代末,香港乐坛继续通过“影歌兼容”的做法推出了一批新人,如谢霆峰、陈晓东、古巨基、古天乐、容祖儿、陈奕迅等。

第五章 台湾流行音乐

台湾是中国领土不可分割的一部分。在中国流行音乐史上,台湾流行音乐起到了重要作用,对华语流行音乐的发展产生了重要影响。

第一节 背景

1910年前后,留声机由日本人引入台湾。1928年,受到大陆唱片业的影响,台湾唱片工业开始兴起,同年,日本人柏野正次郎在台湾成立“古伦美亚”唱片公司,开始发行美国CBS留声机,并自己生产唱片发售。30年代,电影、广播也开始在台湾盛行。如拍摄于30年代,以该时期台湾音乐、唱片发展为线索的电影《跳舞时代》比较详实的描绘出了当时的台湾大众文化生活。

1895~1945年“日据时期”的台湾,社会上流行的音乐主要以传统民歌“南管”、“北管”、“歌仔戏”^①为主;同时,受到日本殖民文化的影响,日本“那卡西”^②音乐开始在台湾流行;30~40年代,受到内地“时代曲”的影响,“大上海”的声音也在台湾响起;50年代,英文歌曲开始对台湾音乐产生影响。基于以上基础,台湾流行音乐在多元文化的影响下慢慢地呈现出了自己的面貌。

第二节 台湾流行音乐的来源

由于政治、文化等方面的特殊原因,台湾流行音乐融会了中国、日本、美国等多元文化的元素而发展起来。其中包括了台湾本土的传统民谣、上海“时代曲”、日本歌曲、英文歌曲等。从语言上看,它主要分为“国语歌曲”和“台语歌曲”两大类。

1. 传统民谣

台湾传统民谣是体现台湾风土人情、社会变化以及生存状态的歌谣,是台湾本土的“原生态”歌曲,如《天黑黑》(福佬族民歌)、《丢丢铜仔》(福佬族民歌)、《杵歌》(卑南族民歌)、《一只鸟仔哮啾啾》(嘉义民歌)、《采茶歌》(客家民歌)、《草螟弄鸡公》、《青蚵仔嫂》、《高山青》等以及创作民谣《望春

① “南管”主要指民谣;“北管”主要指打击乐曲;“歌仔戏”是一种闽南语地方戏曲剧种,流行于台湾、福建等闽南语地区。

② “那卡西”是一种来自日本的流动式“走唱”音乐,一般由两人组成,一人负责演奏乐器,一人负责演唱。台北的“北投”被认为是台湾“那卡西”的主要发源地。

风》、《港都夜雨》等。

30年代,台湾民谣创作进入黄金时期,在那个流行音乐尚未在台湾正式形成的时期,民谣是当时社会上最流行的音乐。1932年,上海电影《桃花泣血记》登陆台湾放映,电影商特别聘请创作人为其创作了台语宣传歌曲《桃花泣血记》(詹天马词、王云峰曲),日本“古伦美亚”唱片公司将其录成唱片发行,并获得很大成功。随着电影的传播,《桃花泣血记》风靡台湾,并被公认为台湾第一首台语流行歌曲,演唱者纯纯也因此成为台湾第一位流行歌星。三四十年代,创作民谣开始进入鼎盛时期,并出现了一大批词曲作家和新创作的民谣作品,如作曲家王云峰、邓雨贤、杨三郎、吴成家、吴晋淮、陈秋霖、许石等;词作家李临秋、周添旺、陈达儒等。其重要代表作品有:《桃花泣血记》(詹天马词、王云峰曲),《补破网》(李临秋词、王云峰曲),《望春风》(李临秋词、邓雨贤曲),《雨夜花》(周添旺词、邓雨贤曲),《港边惜别》(陈达儒词、吴成家曲),《阮不知啦》(陈达儒词、吴成家曲),《白牡丹》(陈达儒词、陈秋霖曲),《望你归来》(那卡诺词、杨三郎曲)等。

台湾的传统民歌和创作民谣作为台湾本土文化的代表,对后来台语流行歌曲的发展产生了重要影响。

2. 时代曲

三四十年代,当上海“时代曲”在内地广泛流行之时,并没有对台湾市场造成影响,国语歌曲在台湾没有什么地位,此时的台湾主要沉浸在台语歌曲和日语歌曲中。1945年左右,上海“时代曲”传入台湾,陈歌辛、黎锦光等人创作的歌曲开始在台湾产生一些影响,如《恭喜恭喜》(陈歌辛词曲、姚敏 姚莉演唱)、《夜来香》(黎锦光词曲、李香兰演唱)等。

1949年,国民党迁台之后,“时代曲”开始逐渐在台湾形成气候,周璇、白光、姚莉、李香兰等人的歌声开始在台湾广泛响起。50年代,“时代曲”南迁香港,此后,香港“时代曲”开始在台湾体现出了重要影响。台湾的唱片公司通过香港或国外的渠道取得“时代曲”母盘,在台湾制成翻版唱片。此时,由姚敏作曲,在香港广泛流行的《南屏晚钟》、《春风吻上我的脸》、《情人的眼泪》等歌曲开始成为台湾国语歌曲的主流。

受到“海港派”时代曲^①的影响,台湾国语流行歌曲得以兴起。60年代,姚苏蓉、邓丽君、青山、谢雷等人演唱的台湾“自产”国语歌曲主要是受到“海港派时代曲”的影响发展而来。

3. 日本歌曲

在长达50年的“日据时期”,台湾文化受到日本文化的影响较大。30年代,日本人为了加深对台湾的殖民影响,开始从文化上采取行动。1936年,日本人在台湾推行“皇民化运动”,禁唱台语歌、禁

^① 是指“海派”和“港派”时代曲,“海派”即“上海时期”的“时代曲”,“港派”即“香港时期”的“时代曲”。

止用汉文、强迫民众改姓日本姓。1941年,日本人在台湾成立“皇民奉公会”,并对音乐采取政治统治,下令本土音乐表演一律改唱日语歌词。期间,台湾文化受到严重压制,直到1945年日本投降为止。

该时期,日本文化对台湾社会产生了很大影响。例如,在歌厅中很多歌手身着宽松和服,脚穿拖鞋登台演唱,模仿日本早期民谣歌手的穿着打扮。在音乐上,来自日本的“那卡西”音乐对台湾歌曲也产生一定影响。

此外,三四十年代很多台湾作曲家都曾留学日本,如王云峰、邓雨贤、杨三郎、吴成家、吴晋淮、许石等人均在日本学习音乐。台湾当时最有影响的唱片公司“古伦美亚”唱片公司也是由日本人创办。凡此种种,在早期台湾流行歌曲中,日本歌曲的影子随处可见。例如,据台湾歌星美黛回忆,由她演唱且曾轰动一时的《意难忘》就是根据日本歌曲《东京夜曲》(李香兰演唱)填词而成的。总之,在“民歌运动”之前,台湾国语歌曲中曾有大量作品翻唱自日本歌曲,邓丽君的歌曲就是一个典型的例子,如《爱人》(三木尤贺志曲)、《小村之恋》(薄井须志程曲)、《襟裳岬》(吉田拓郎曲)等。

4. 英文歌曲

50年代,随着美国驻军的到来,英文歌曲也随之来到台湾。最初,只是几个电台在推广英文歌曲,1954年“美军电台”开播,并于1957年扩充了设备,成为英文歌曲的重要传播平台。随着英文歌曲的推广,组乐团、办演唱会的风气日渐形成。与此同时,美军俱乐部和夜总会开始出现演唱英文歌曲的歌手。逐渐地,英文歌曲开始受到台湾听众的喜爱,并且带动了本地歌手也开始演唱英文歌曲。于是,英文歌曲对这一代年轻人的欣赏观念产生了深刻影响。后来在“民歌运动”中成长起来的歌手,以及“民歌运动”之后的流行歌手几乎都曾受到英文歌曲的影响,如齐豫、苏芮最初就是以演唱英文歌曲为主;而罗大佑也自称最喜欢鲍勃·迪伦(Bob Dylan)和“披头士”(The Beatles)。

由于五六十年代的年轻人曾深受英文歌曲的影响,随着这一代人的成长,以及他们在流行乐坛中体现出的作用,欧美文化根基在后来的台湾流行音乐中发挥了重要作用。

第三节 台湾流行音乐的崛起(1965~1975)

1. 背景

60年代,台湾广泛引进外资,经济得到迅速发展,人民生活水平得到提高,从而带动了唱片业的兴起。经济的发展同时也带动科技发展,音乐的制作水平和传播途径都得到了很大改善。在音乐传播方面,除了唱片之外,歌厅、电台、电影、电视纷纷成为流行音乐的重要平台。尤其是1962年,“台视”的开播,对流行音乐推广带来了很大作用。“台视”的“群星会”节目成为当时最重要的电视传

播平台。与此同时,“中视”、“华视”陆续开播,电视的兴起进一步推动了流行歌曲的传播。

60年代以前,台湾流行歌曲的创作数量非常少,当时流行的国语歌曲都是来自上海或香港的“时代曲”。直到1966年,美黛的一首《意难忘》风靡东南亚,开始打开了台湾流行歌曲新局面。随后由左宏元作曲、姚苏蓉演唱的一曲《今天不回家》再次促进台湾流行歌曲的风靡。与此同时,谢雷、青山、姚苏蓉、邓丽君、尤雅、刘文正、崔苔菁等一大批本土歌手的出现,开始引起了人们对台湾流行音乐的关注;在庄奴、左宏元、翁清溪、刘家昌等一批本土创作人的努力下,台湾流行音乐开始呈现出本土特色。因此,从60年代至70年代中期,台湾流行音乐逐步崛起,并在华语乐坛体现出它的重要位置。

2. 本土风格的形成

(1) 轻快、明朗曲风

从整体来看,该时期的台湾流行音乐在音乐基因上和“时代曲”具有一脉相承的关系,基本都是柔和、委婉的情歌为主。但是从节奏和曲风上看,该时期台湾流行歌曲又呈现出自己的特征,即“曲风明朗、节奏轻快”,具有一股清新的感觉。如姚苏蓉的《今天不回家》、尤雅的《往事只能回味》、青山的《月儿像柠檬》、谢雷的《曼莉》等歌曲均具有轻快、明朗的特色。因此,该时期的台湾流行歌曲既是上海、香港“时代曲”的延续,又是“时代曲”的变形,是一种基于“时代曲”又不同于“时代曲”的“新式时代曲”。

(2) “哭调”唱腔

在演唱上,50年代的台湾流行歌曲基本上都是延续“时代曲”的唱腔,以柔和、委婉的演唱方式为主,或者是受日本、美国的影响,分化出一些日、美特征,但是都不具有显著的台湾特色。60年代,随着一批台湾本土流行歌手的崛起,他们的演唱呈现出了显著的“哭调”特色,而形成浓郁的“台湾色彩”。

“哭调”是台湾地区戏曲音乐“歌仔戏”中的重要特点,三四十年代的一批作曲家深受“歌仔戏”的影响,在他们创作的民谣作品中经常将“哭调”融入其中。例如陈秋霖的《白牡丹》、《月夜叹》,苏桐的《日日春》,吴成家的《港边惜别》等歌曲皆由传统的“哭调”旋律移植而来。“哭调”在台语歌曲中已有广泛影响,60年代的这一批歌手早年也曾深受民谣的影响,因此,当他们成为歌星时,“哭调”也自然被带到了他们的演唱中。如姚苏蓉、青山、谢雷、尤雅等歌手的演唱就具有浓郁的“哭调”色彩。随着这一批歌手影响的扩大,“哭调”随之传到了香港及东南亚一代,并成为该时期台湾流行音乐的重要特征之一。

3. 乐坛发展趋向

(1) 歌手寻求海外发展

60年代,台湾唱片业虽已起步,但是从整体看唱片业很不健全,工业化、市场化机制并未形成,

很多本土歌手在台湾本地得不到更好的发展。于是,很多歌手开始寻求海外发展,其中日本和香港成为众多歌手的选择地。如欧阳菲菲^①、翁倩玉^②、陈美龄等歌手先后在日本走红;青山、谢雷、姚苏蓉等歌手也先后在香港驻足,而邓丽君^③则横跨日本和香港两地,成为东南亚一带的流行巨星。此外,尤雅、黄乙玲、苏芮等歌手也曾先后在日本推出唱片。随着这些歌手影响的扩大,台湾流行歌曲在东南亚一代产生了广泛影响。

(2) 英文歌曲翻唱热潮

60年代的台湾乐坛,虽然已初步形成自己的风格,但是它的创作却远远滞后于它的发展速度。与此同时,一些年轻听众开始厌烦这种带有“哭调”色彩的唱腔,于是英文歌曲开始成为台湾青年的首选。

60年代,唱片业刚刚兴起,人们的版权意识非常薄弱,唱片商开始大量翻制各种英文专辑,从而在60年代末造成了“英文歌曲热潮”。在“英文歌曲热潮”的推动下,台湾乐坛出现了苏芮、黄莺莺等一些以演唱英文歌曲为主的流行歌手。

4. 传播方式^④

60年代,台湾经济的迅速发展带动了传播科技的发展,对流行音乐的传播产生了重要影响,从而促进了台湾流行音乐的崛起。

(1) 唱 片

50年代,台湾物资匮乏,唱片购买力很低,50年代初期,台湾的唱片主要由丽歌、女王、鸣凤等几家小公司制作,反响一般。1965年,“海山”唱片公司带着“台语流行歌曲”和“国语流行歌曲”前往东南亚参加商展,受到侨胞的热烈欢迎,从此,台湾唱片市场被打开,并纷纷进军东南亚。到1967年为止,在台湾“内政部”登记的唱片业者就达到了117家,此外还有26家唱片制造厂。其中到70年代为止较著名的唱片公司有:海山、环球、丽歌、福茂、鸣凤、四海、歌林、新格、光美等。

随着唱片的外销,台湾歌星也在东南亚产生极大影响。唱片市场的打开,为台湾流行音乐的崛起奠定了基础。

(2) 广 播

五六十年代,台湾广播业的成绩已相当可观。50年代以前,台湾的广播电台主要以“中广”、“军中”、“空军”和“民本”四家电台为主;但是到了1960年,台湾的广播电台已达31家。随着广播的发

① 1971年22岁的欧阳菲菲在日本出道。

② 1966年,16岁的翁倩玉在日本出道。

③ 1974年,21岁的邓丽君开始进军日本歌坛。

④ 本节内容主要参考了杨克隆硕士论文《台湾流行歌曲研究》,第二章“概说”第三节“台语流行歌曲流变史”之“传播科技的发展”部分,本节所有数据均来自其中。

展,收音机开始广为普及,1952年台湾登记在册的收音机数量达5万多台;到1961年就达到了60多万台,数量翻了十倍。

广播业的发展,不仅加速了流行音乐的“大众化”趋向,使其成为大众的主要消费对象;同时也刺激了流行音乐的创作与制作,使新歌数量大增;与此同时,通过广播的推广也促进了唱片销量。可见,广播在台湾流行音乐崛起时期具有重要作用。

(3) 电 影

50年代内地越剧电影《梁山伯与祝英台》、黄梅戏电影《天仙配》风靡香港。1962年,《梁山伯与祝英台》轰动台湾,使黄梅调唱片也在台湾广泛流行。随之“歌唱片”在台湾盛行。电影和歌曲相辅相成,对流行音乐的传播产生了重要影响。

1966年,由美黛演唱的台湾电影《意难忘》同名主题曲风靡东南亚;60年代中期“琼瑶电影”使台湾电影得到进一步推动。与此同时,台湾的电影和流行音乐开始产生了密切关系。

(4) 电 视

1962年,“台视”开播,打开了台湾“电视时代”的大门,随后,“中视”和“华视”先后于1969年和1971年成立。此后,台湾电视媒体主要由这三家电视台所主宰。“电视时代”的到来,进一步促进了流行音乐的传播。通过电视,“综艺节目”和“电视剧”在其中产生重要影响。

“台视”开播后,立即开办了一个综艺国语歌唱节目“群星会”,由慎芝主持。该节目在此后15年间,不仅成为众歌星成长的摇篮,同时也进一步推动了国语唱片业的发展。此外,60年代,由崔苔菁主持的《翠笛银针》,70年代由夏台风主持的《歌星之夜》、白嘉莉主持的《银河璇宫》等歌唱节目都获得了极佳的收视率。

与此同时,电视台还经常举办歌唱比赛,如60年代末由“中视”和“中国广播公司”联办的《明日之星》歌唱比赛,70年代由“中视”举办的《家家唱》、《真善美歌声》、《全国歌唱比赛》等比赛节目。例如包娜娜、李佩菁、夏台风、叶明德、刘文正等人都是从歌唱比赛中脱颖而出的歌手。

在电视剧方面,主题歌成为流行音乐推广的重要方式。1969年,“中视”播出台湾第一部国语电视连续剧《晶晶》,其同名主题曲由邓丽君演唱,风靡一时。此后,电视剧成为流行音乐传播的重要平台。

综上所述,传播方式的成熟,使台湾流行音乐具备了良好的基础,在此基础上,通过一大批创作人和歌星的推动,台湾流行音乐正式崛起。

5. 左宏元、庄奴、翁清溪、刘家昌、邓丽君等代表人物

60年代,台湾流行歌曲虽已崛起,但是音乐创作远远滞后于唱片业的发展,创作力量比较匮乏。直到60年代末,台湾的创作力量开始崛起,出现了一批优秀词曲作者,如庄奴、左宏元、翁清溪、刘家昌等。随着原创力量的增强,带动了一大批本土歌星的走红,如邓丽君、尤雅、谢雷、青山、陈芬兰等。

左宏元

等著名作品。

60年代中期,随着台湾电影的兴起,他在电影音乐创作上也有着辉煌的成绩,曾经一度左宏元、琼瑶、凤飞飞的名字经常连在一起,在台湾国语歌坛享有盛誉,通过电影的传播,像《我是一片云》、《月朦胧,鸟朦胧》、《一颗红豆》、《神话》、《聚也依依散也依依》等主题歌和插曲都具有很大影响。

70年代,“民歌运动”达到高潮,此时他的作品变得清新幽雅,创作了一批带有民歌色彩的作品,如《踏浪》(沈雁演唱)、《你那好冷的手》(银霞演唱)、《娃娃的故事》(陈淑桦演唱)等。在“民歌运动”后期,左宏元和庄奴成了一对黄金搭档,他俩的结合成了很多歌星唱片销量的保障。他在创作后期,成名作品较少,但都具有很高的水准,主要转向电视剧、电影配乐、主题曲创作以及唱片监制。

左宏元的创作擅长运用台湾传统歌谣的元素(如歌仔戏)以及中国民族五声音阶,具有浓郁的小调色彩,他为台湾流行乐坛开辟了一条有别于欧美和日本的流行音乐风格,创造了一条真正属于自己的创作道路,为台湾流行音乐的发展做出了重要贡献。

他的代表作品有:《今天不回家》、《海韵》、《千言万语》、《月朦胧 鸟朦胧》、《我是一片云》、《风从哪里来》、《娜鲁湾情歌》、《踏浪》、《青青河边草》、《六个梦》、《千年等一回》等。

例 5-1 《今天不回家》

今天不回家

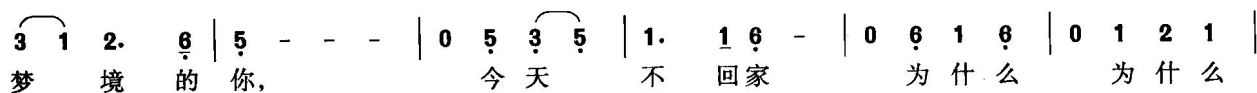
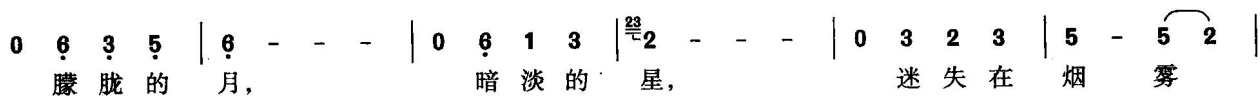
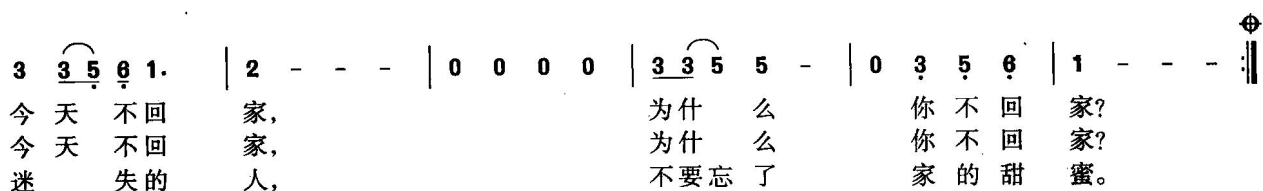
(姚苏蓉演唱)

1=F $\frac{4}{4}$

诸 戈词
古 月曲

3 - | 5 - - - | 3 5 - - | 3 - - - | 3 - - - || 3 3 2 3 2 1 | (3 3 2 3 2 1) |
今 天 不 回 家。 徘徊的人
往事如烟
心在那里

1 1 6 1 6 5 | (1 1 6 1 6 5) | 0 3 5 6 | 0 1 6 1 | 6 - 1 2 | 3 - - - |
彷徨的心, 迷失在 十字 街 头的 你,
爱情如谜, 迷失在 旧 日 情 爱的 你,
梦在那里, 不 要 忘 了 家 的 甜 蜜,

例 5-2 《千言万语》

千 言 万 语

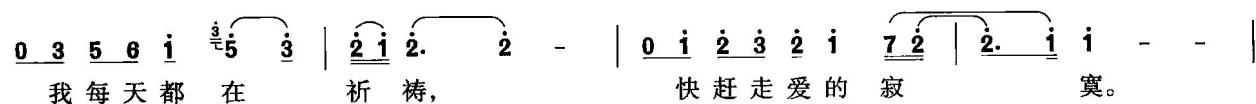
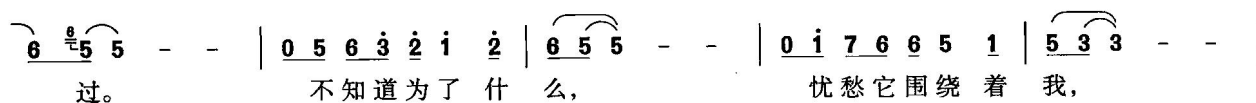
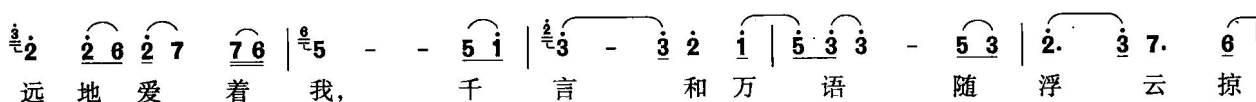
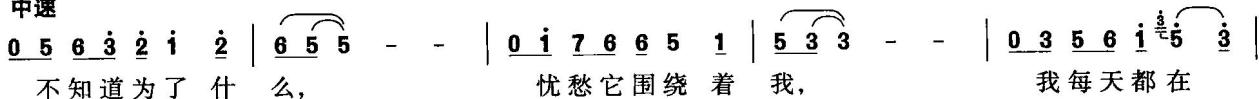
(邓丽君演唱)

1=D 4/4

尔 英词

古 月曲

中速

庄奴

庄奴,原名黄河,词作家,1921年生于北京,毕业于北平中华新闻学院,曾做过记者、编辑等工作,也演过话剧。1949年,他初到台湾,在一家小报社做副刊编辑,空闲时也写一些散文、短篇小说。一次偶然的机,他的词作被《绿岛小夜曲》的曲作者周蓝萍谱成了歌曲,由此激发了他的创作热情。后来,台湾电影崛起,在东南亚一带备受欢迎,歌曲的需求量也开始加大,因此他便一发不可收拾。50年来,庄奴创作了3000多首歌词,对台湾流行音乐的发展产生了重要影响。

他的代表作品有:《泪的小雨》(彩木雅夫曲)、《海韵》(古月曲)、《冬天里的一把火》、《原乡人》(汤尼曲)、《情人的关怀》、《又见炊烟》、《甜蜜蜜》、《小城故事》(汤尼曲)、《垄上行》、《踏浪》等。

◎《泪的小雨》(庄奴词、彩木雅夫曲、邓丽君演唱)

分不出是泪是雨,泪和雨忆起了你,忆起你雨中分离,泪珠儿洒满地。哭泣,你哭泣为了分离;分离,分离后再相见不易,我重把你的爱情藏在我心底,啊,藏在我心底,就好像藏起回忆。

我喜欢绵绵细雨,细雨里忆起了你,忆起你在我怀里,泪珠儿洒满地。哭泣,你哭泣为了分离;分离,分离后再相见不易,我重把你的影子藏在睡梦里,啊,藏在睡梦里,就好像藏起回忆。

分不出是泪是雨,泪和雨忆起了你,忆起你雨中分离,泪珠儿洒满地。哭泣,你哭泣为了分离;分离,分离后再相见不易,我重把你的眼泪藏在寂寞里,啊,藏在寂寞里,就好像藏起回忆。

◎《海韵》(庄奴词、古月曲、邓丽君演唱)

女郎,你为什么独自徘徊在海滩?女郎,难道不怕大海就要起风浪?啊,不是海浪,是我美丽的衣裳飘荡。纵然天边有黑雾,也要象那海鸥飞翔。

女郎,我是多么希望围绕你身旁;女郎,和你去看大海,去看那风浪。

◎《小城故事》(庄奴词、汤尼曲、邓丽君演唱)

小城故事多,充满喜和乐,若是你到小城来,收获特别多。

看似一幅画,听像一首歌,人生境界真善美,这里已包括。

谈的谈,说的说,小城故事真不错,请你的朋友一起来,小城来做客。

◎《又见炊烟》(庄奴词、海沼实曲、邓丽君演唱)

又见炊烟升起,暮色罩大地,想问阵阵炊烟,你要去哪里。夕阳有诗情,黄昏有画意,诗情画意虽然美丽,我心中只有你。

又见炊烟升起,勾起我回忆,愿你变作彩霞,飞到我梦里。夕阳有诗情,黄昏有画意,诗情画意虽然美丽,我心中只有你。

◎《踏浪》(庄奴词、古月曲)

小小的一片云呀,慢慢地走过来,请你们歇歇脚呀,暂时停下来。山上的山花儿开呀,我才到山

上来,原来嘛你也是上山,看那山花开。

小小的一阵风呀,慢慢地吹过来,请你们歇歇脚呀,暂时停下来,海上的浪花开呀,我才到海边来,原来嘛你也爱浪花,才到海边来。

翁清溪

翁清溪,笔名汤尼,生于1936年,作曲家。他在音乐上的起步开始于美军驻台时期的乐队演奏,他从小热爱音乐,通过自学能演奏小提琴、黑管、萨克斯、口琴、吉他、钢琴等多种乐器,23岁进入美军俱乐部演唱,28岁自组Tony大乐队。他曾经三次出国深造,最早是到欧洲学习古典管弦乐技法,第二次是1973年进美国波士顿伯克里音乐学院进修爵士乐,之后回到台湾筹组“台视”大乐队任团长,并进入电影界从事电影作曲,参与《小城故事》、《原乡人》等电影配乐,赢得多项国际配乐大奖。1985年,50岁的他再次赴美进南加利福尼亚大学研读电影配乐。

翁清溪创作了500多首畅销流行歌曲,改编过数万首曲子,曾获得第十届台湾金曲奖终身成就奖。他所创作的歌曲大多倾向于柔情的风格,他的旋律搭配庄奴的歌词,加上邓丽君的演唱,在全球华人中具有重要影响。由他创作的《月亮代表我的心》经过30多年的传唱依旧广为流传。

他的代表作品有:《月亮代表我的心》、《小城故事》、《原乡人》、《原乡情浓》、《南海姑娘》、《旅愁》、《爱雨》、《无情荒地有情天》等。

例 5-3 《月亮代表我的心》

月亮代表我的心

(邓丽君演唱)

孙 仪词

汤 尼曲

1= bE $\frac{4}{4}$

0 5 ||: 1. 3 5. 1 | 7. 3 5. 5 | 6. 7 i. 6 | $\frac{3}{2}$ 5 - - 3 2 | 1. 1 1 3 2 |

1. 你 问 我 爱 你 有 多 深? 我 爱 你 有 几 分? 我 的 情 也 真, 我 的
问 我 爱 你 有 多 深? 我 爱 你 有 几 分? 我 的 情 不 变, 我 的

1. 1 1 2 3 | $\frac{3}{2}$ 2. 1 6 3 | $\frac{3}{2}$ 2 - - 0 5 ||: $\frac{3}{2}$ 2. 6 7 1 2 | 1 - - 5 | 3. 2 1 5 |

爱 也 真, 月 亮 代 表 我 的 心。 2. 你 代 表 我 的 心。 轻 轻 的 一 个
爱 不 移, 月 亮

7 - - 6 7 | 6. 7 6 5 | 3 - - 5 | 3. 2 1 5 | 7 - - 6 7 | 1. 1 1. 2 3 |

吻, 已 经 打 动 我 的 心, 深 深 的 一 段 情, 叫 我 思 念 到 如

$\frac{3}{2}$ 2 - - 0 5 | 1. 3 5. 1 | 7. 3 5. 5 | 6. 7 i. 6 | $\frac{3}{2}$ 5 - - 3 2 |

今。 你 问 我 爱 你 有 多 深? 我 爱 你 有 几 分? 你 去

||: 1. 1 1 3 2 | 1. 1 1 2 3 | $\frac{3}{2}$ 2. 6 7 1 2 | $\frac{2}{1}$ 1 - - 3 2 ||: $\frac{2}{1}$ 1 - - - ||

想 一 想, 你 去 看 一 看, 月 亮 代 表 我 的 心。 你 去 心。

例 5-4 《小城故事》

小 城 故 事

(邓丽君演唱)

庄 奴词
汤 尼曲1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$

(1 3 2 6 5 3. | 3 5 3 2 3 1 6 | 5 - - - | 5 5 5 5 3 2 3 5 6 5) || 3. 5 6 5 6 1 |

1. 小 城 故 事
2. 看 似 一 幅

6 5. 5 - | 5. 6 3 2 3 5 | 2 - - - | 2. 3 5 6 1 | 6 6 1 6 5 |

多, 充 满 喜 和 乐, 若 是 你 到 小 城 来,
画, 听 象 一 首 歌, 人 生 境 界 真 善 美,

5 5 2 3 2 | 1 - - - :|| 1 - - - :|| 1 6 1 2 3 - | 2 3 6 1 5 - |

收 获 特 别 多。 括。 谈 的 谈, 说 的 说,

6 1 2 3 5 3 1 6 | 5 - - - | 1 1 6 5 5 6 | 5 5 3 2 - | 5 5 6 3 2 |

小城故事真 不 错, 请 你 的 朋 友 一 起 来, 小 城 来 做

1 - - - | (3. 5 6 5 6 1 | 6 5. 5 - | 5. 6 3 2 3 5 | 3 2. 2 - |

客。

2. 3 5 1 | 6 6 1 6 5 | 5 5 6 3 2 | 1 - - -) :|| 5 5 6 3 2 |

小 城 来 做

1 - - - | (5 5 6 3 2 | 1 - - - | 5 5 6 3 2 | 1 - - -) ||

客。

刘家昌

刘家昌,词曲作家,歌手,祖籍山东,1940年生于哈尔滨,幼时随父母移居韩国。他于1962年毕业于台湾政治大学,1966年开始从事音乐创作。刘家昌的作品具有浓郁的个人气息,以抒情曲风见长。在他的创作早期,经常和琼瑶合作,为她的电影创作主题歌和插曲,如《月满西楼》、《庭院深深》、《一帘幽梦》等。此后他创作的《往事只能回味》(尤雅演唱)传遍大街小巷,将自己的事业推向了高峰。继而创作了《云河》、《诺言》、《小雨打在我身上》等知名歌曲。在刘家昌的创作生涯中,他还经常和另一位著名词作家孙仪合作,如《海鸥》、《诺言》、《我心深处》、《初恋的地方》等作品。

刘家昌的作品时常带有一种浪漫主义情调,擅长创作借景抒情的词作,字里行间经常透露出对秋天的赞叹,如《深秋》、《秋诗篇篇》、《烟雨斜阳》等。他的代表作品有:《月满西楼》、《庭院深深》、《一帘幽梦》、《云河》、《独上西楼》、《梅兰梅兰我爱你》、《只要为你活一天》、《往事只能回味》、《在雨中》、《诺言》、《小雨打在我身上》、《我是中国人》、《梦驼铃》等。

例 5-5 《往事只能回味》

往事只能回味

(尤 雅演唱)

林煌坤词

刘家昌曲

1=A $\frac{2}{4}$

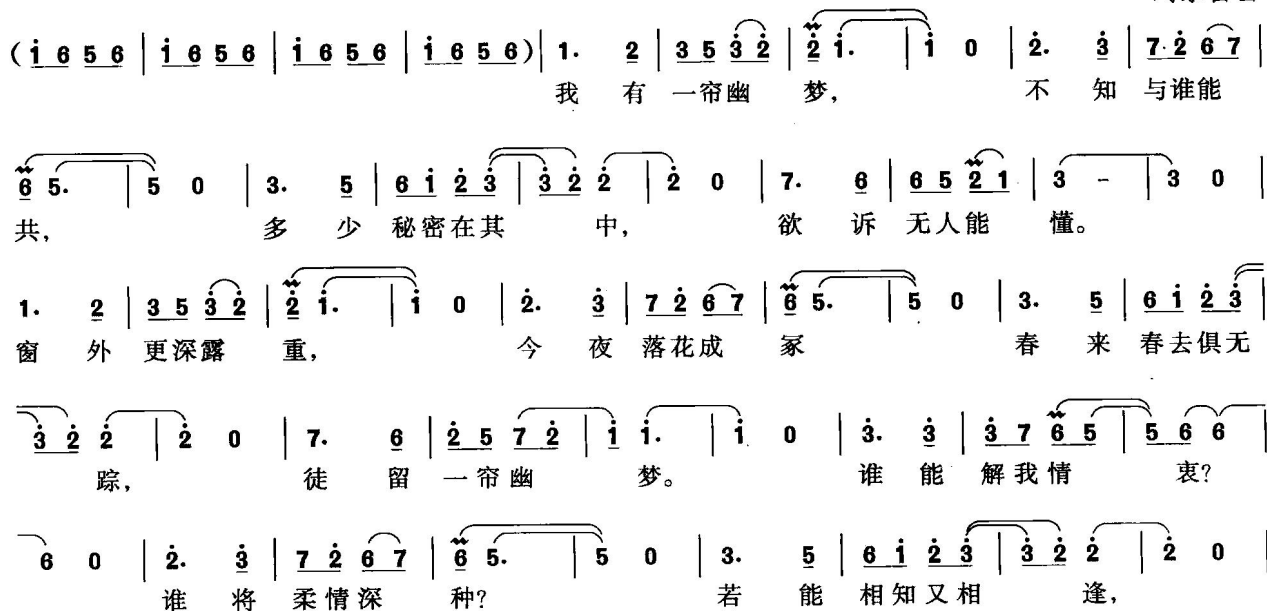
例 5-6 《一帘幽梦》

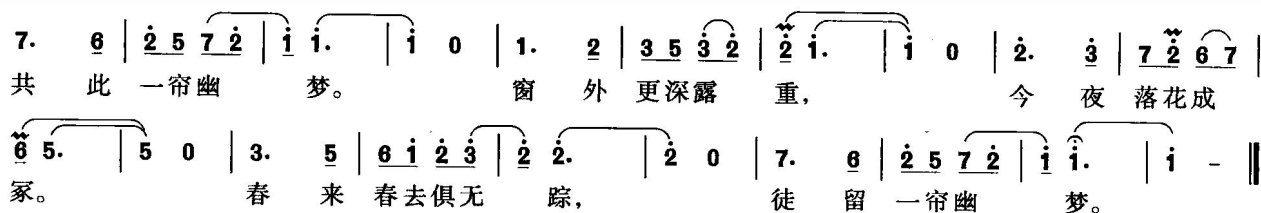
一 帘 幽 梦

1975年台湾电影《一帘幽梦》主题歌

琼 瑶词

刘家昌曲

1=G $\frac{2}{4}$

邓丽君

邓丽君, 台湾著名歌星, 1953 年出生于台湾省云林县褒忠乡田洋村。1963 年, 她参加了中华电台“黄梅调”歌曲比赛, 获得冠军; 1966 年, 参加金马奖唱片公司歌唱比赛, 夺得冠军。次年, 加盟宇宙唱片公司, 并推出第一张唱片, 正式步入流行歌坛。

1969 年, 因演唱电视剧《晶晶》主题曲, 而引起广泛关注。1970 年, 随“凯声综艺团”到香港演出, 同年在香港拍摄电影《歌迷小姐》。1973 年, 她与日本“宝丽多”(Polydor) 唱片公司签约, 赴日发展; 1974 年, 以一曲《空港》当选 1974 年“最佳新人歌星奖”; 1977 年荣获“香港第一届金唱片颁奖礼”金唱片奖; 1978 年, 个人专辑《邓丽君 GREATEST HITS》和《岛国之情歌——第三集》两张唱片获香港第三届金唱片奖; 1979 年, 三张唱片在“香港第四届金唱片颁奖典礼”上获得白金唱片奖, 另有两张大碟获得金唱片奖; 1980 年, 荣获台湾金钟奖“最佳女歌星奖”, 并于同一年在美国纽约林肯中心、洛杉矶音乐中心登台演出。同年, “邓丽君热”席卷中国内地; 1984, 在东南亚各地举办十五周年巡回演唱会。1995 年 5 月 8 日因气喘病发, 猝逝泰国清迈, 享年 42 岁。

邓丽君的演唱风格清新幽雅, 她具有一副甜美、清亮的嗓子, 她的歌声不仅遍及港台、东南亚, 甚至在全球华人中都具有广泛的影响。在 80 年代, 内地流行音乐刚刚复苏之际, 邓丽君的歌声在内地歌坛产生了重要影响。

她演唱的代表作品有《月亮代表我的心》、《漫步人生路》、《空港》、《小城故事》、《甜蜜蜜》、《我只在乎你》、《千言万语》、《你怎么说》、《在水一方》、《南海姑娘》、《再见, 我的爱人》、《襟裳岬》、《又见炊烟》、《云河》、《原乡人》、《原乡情浓》、《路边的野花不要采》、《忘记他》、《独上西楼》等。

同时期, 创作方面的代表人物还有: 林煌坤(词作家), 代表作品有《路边的野花不要采》、《往事只能回味》、《夜色》等; 慎芝(词作家), 代表作品有《我只在乎你》; 孙仪(词作家), 代表作品有《月亮代表我的心》; 林家庆(作曲家), 代表作品有《在水一方》; 以及骆明道、赵晓潭、李俊雄、黄仁清等。

同时期, 歌星代表还有:

姚苏蓉, 代表作品有《今天不回家》、《水长流》、《几度夕阳红》等;

青山, 代表作品有《泪的小花》、《月儿像柠檬》、《寻梦园》等;

谢雷, 代表作品有《多少柔情多少泪》、《曼莉》、《苦酒满杯》、《负心的人》等;

尤雅,代表作品有《往事只能回味》、《梅兰梅兰我爱你》、《江水向东流》、《心有千千结》、《彩云飞》等;

紫薇(50年代成名的歌手),代表作品有《魂萦梦牵》、《回想曲》等;

美黛,代表作品有《意难忘》等;以及陈芬兰、黄晓君、万沙浪等。

第四节 民歌运动(1975~1981)

“民歌运动”是台湾流行音乐史上的一次重要变革,是台湾流行音乐的一次巨大飞跃。它号召年轻人写自己的歌,唱自己的歌,这股潮流引起了社会各界的强烈关注。从1975年到80年代初,台湾流行音乐进入了一个“民歌运动”时期。

1. 背景^①

70年代的台湾社会动荡不安,社会问题层出不穷,引起很多文艺思潮大论战,引起很多台湾人的自我反省。

70年代,台湾政治陷入困境。1971年退出联合国;1975年蒋介石去世;1978年台美断交,并陆续与日本等30多个国家断交。在动荡中,很多人背井离乡,离开了台湾;而留在台湾的很多人,开始自觉的唤起了民族意识的反思。

1971年,广大青年学生掀起“保钓运动”,就美、日私下做出钓鱼岛归属问题进行了强烈抗议;1972年,以台大哲学系副教授陈鼓应、讲师王晓波为代表举行“民族主义座谈会”,使台湾民族主义运动空前高涨。

社会思潮大论战引发了文艺思潮的高涨。鉴于60年代的台湾深受西方文化的影响,70年代台湾文艺界开始了“民族意识”和“本土意识”的自觉反省。1972年,美国总统尼克松访华,使一向依赖美国的台湾人产生了强烈的失落感,这种感觉体现在文化上便是促使他们要努力创造一种“自己的东西”^②。在文学方面,“现代诗论战”(1972)、“乡土文学论战”(1977)以及1976年由淡江文理学院创办的《夏潮》杂志,一直都以支持乡土文学为宗旨,掀起了一阵“乡土文学潮”;在艺术方面,民族思潮日益涌现,如学西洋画出身的席慕容绘制的风情民俗画、许常惠教授的民族音乐研究、林怀民的现代舞团“云门舞集”、郭小庄的京剧改革等,都使台湾本土文化开始被得到重视。在民族意识觉醒中,体现在流行音乐方面的就是著名的“现代民歌运动”。

在人口方面,60年代以前出生的一代,正好在70年代进入高中、大学,他们的成长正好为“民歌运动”的兴起奠定了基础。随着“民歌餐厅”的兴起,它开始成为“民歌运动”的重要发展阵地。年轻人纷纷拿起吉他,响应“唱自己的歌”的号召。野人、哥伦比亚、洛诗地、木门、稻草人、幸运草、艾迪亚等

^① 本节内容主要参考了新星出版社出版的《遥远的乡愁:台湾现代民歌三十年》(重返61号公路著),第39~42页。

^② 引自陶辛主编的《流行音乐手册》(上海音乐出版社)第213页,“台湾民歌运动”部分(胡晓东、林峙清文)。

民歌餐厅为一大批民歌手提供了表演场地。在这里,民歌手们自弹自唱,并且还自己创作。于是,一场改变台湾流行音乐面貌的“民歌运动”开始在这里爆发了。

2. 杨弦和《中国现代民歌集》

1975年6月6日,一个名叫杨弦的年轻人在台北中山堂举行了一场名为“现代民谣创作演唱会”,在演唱会上,杨弦演唱了8首谱自诗人余光中《白玉苦瓜》诗集中的创作歌曲《乡愁四韵》、《民歌》、《江湖上》、《乡愁》、《民歌手》、《白霏霏》、《摇摇民谣》、《小小天问》,从而掀开了一场文化寻根运动——“民歌运动”的序幕,引发了长达10年之久的台湾流行音乐革命。

杨 弦

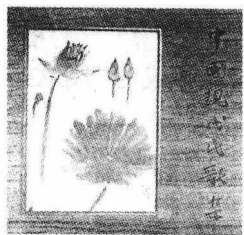
杨弦自小父母早逝,他的童年是在育幼院中度过,从小孤独的他便寄情于音乐创作。后来上了大学,他获得台湾大学生物学硕士学位。在“现代民谣创作演唱会”之前,杨弦曾写过一篇《寻找一条沐浴心灵的青溪》的文章,文章中写到:“西洋现代民谣的传入已有多 years 了,年青一代也大都喜爱过这种节奏鲜明、旋律轻快的音乐。但由于文化和环境的差异,当一个中国

青年在聆听、学唱,并咀嚼外国文字寻找共鸣之际,在感觉上总是会有一层隔阂的。反过来回顾我们本土的歌谣,艺术歌曲的风格和演唱形式一直不易在大众之间普及,时下流行歌曲又为有志之士所诟病^①……”可见,杨弦早就在寻找一种可以和西洋民谣相媲美的本土创作民谣。

此前,在1974年杨弦也曾在胡德夫的“美丽的稻穗”演唱会上演唱了谱自余光中诗作的《乡愁四韵》。通过此次演出,杨弦和胡德夫萌发了举办“现代民谣创作演唱会”的想法,1975年,演唱会成功举办。这场演唱会前半场是英文本土创作部分,毕业于辅仁大学外文系的赖声川和肄业于台大外文系的胡德夫都是参加演出的主要歌手;后半场是杨弦的个人创作发表会。其中杨弦作品的节目表如下:

曲 目	演唱者	创作者
民歌手	主唱: 杨 弦、许可欣 合音: 史美智、吴昌明	余光中词、杨 弦曲
白霏霏	合唱: 章纪龙、许可欣、史美智	余光中词、杨 弦曲
江湖上	独唱: 杨 弦	余光中词、杨 弦曲
乡愁四韵	女高音: 章纪龙 女中音: 史美智 男高音: 杨 弦 男低音: 吴昌明	余光中词、杨 弦曲
小小天问	演唱: 杨 弦	余光中词、杨 弦曲
摇摇民谣	演唱: 许可欣、章纪龙、史美智	余光中词、杨 弦曲
乡 愁	男声: 杨 弦、吴昌明 女声: 章纪龙	余光中词、杨 弦曲
民 歌	合唱: 台湾大学合唱团 指挥: 杨 弦	余光中词、杨 弦曲

① 引自“重返61号公路”的《遥远的乡愁:台湾现代民歌三十年》(新星出版社)第44页。

中国现代民歌集

演唱会举办后不久,在“洪建全文教基金会”的支持下,杨弦的作品被制作成了唱片,并于1975年9月底,唱片冠以《中国现代民歌集》公开出版。专辑除收录了演唱会的8首作品之外,还收录了一首《回旋曲》^①。专辑首发一万张在三个月内全部售完,到次年年初的四个月时间内,达到三版,它的成功引起了社会的强烈关注。

◎《民歌手》(余光中词、杨弦曲)

给我一张铿锵的吉他,一肩风里飘飘的长发;给我一个回不去的家,一个远远的记忆叫从前。

我是一个民歌手,给我的狗,给我的狗,给它一块肉骨头,江湖上来的该走回江湖,走回青蛙和草和泥土,走回当初生我的土地,我的父我的母。

我是一个民歌手,岁月牵的多长,歌啊歌就牵的多长,风到何处,歌就吹到何处。路有多长歌就有多长,路有多长草鞋就有多长。

下游到上游,河水多清凉,多少靴子在路上街,多少额头在风里雨里,多少眼睛因了望而受伤,我凉凉的歌是一帖药。

我是一个民歌手,我的歌,我的歌,敷在多少伤口上,推开门,推开小客栈的门,一个新酿的黎明,我走进一个黎明,芬芳如诗经,茫茫的雾,晶晶的露。

我是一个民歌手,一边唱,一边走,一个新的黎明我走进。

◎《乡愁》(余光中词、杨弦曲)

小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头母亲在那头;长大后乡愁是一张窄窄的船票,我在这头新娘在那头。

后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头母亲在里头;而现在乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头大陆在那头。

乡愁,乡愁,乡愁是一湾浅浅的海峡;乡愁,乡愁,我在这头大陆在那头。

在专辑中,杨弦的编曲和其他民谣相比显得较为丰富,他使用了大量弦乐,以及钢琴和鼓;当然也在《江湖上》、《民歌手》中用到了吉他和口琴;在《乡愁》中还运用了南胡。

在演唱上,杨弦运用了艺术歌曲的唱法,其他歌手也都在他们的歌声中体现出了美声唱法的唱腔,虽然这些表现方式和后来的“民歌”相去甚远,但是其意义却非常重大。

随着杨弦及其唱片《中国现代民歌集》的成功,他被人称为“现代民歌之父”,成为“现代民歌运动”的开创者。

继杨弦之后,1976年10月,从国外学习画画回到台湾的李双泽,为了抗议演唱西洋歌曲,在淡江民谣演唱会上狠狠地摔了一个可口可乐瓶,以示对西洋文化的抗议。这个极为轰动的“淡江事件”

^① 《回旋曲》也是杨弦谱自余光中诗作,选自诗集《莲的联想》。

是继杨弦的《中国现代民歌集》之后的又一个“民歌运动”的标志性事件。从此,更多的年轻人通过音乐开始寻找自己的文化根源,响起了“唱自己的歌”的口号。于是,一大批年轻人开始成为“民歌运动”的主体,如杨弦、李双泽、胡德夫、吴楚楚等。

3. 民歌运动的高涨

随着杨弦的成功,更多的年轻人开始加入到了“民歌运动”中来。但是,一些“学院派”的民歌论者却对“现代民歌”中的“民歌”提出了异议。他们认为,杨弦的中国现代民歌“既不中国,也不现代,更不是民歌,只是些西洋的东西”,此外也有学者提出“音乐的创作绝对不是找首诗词来随便哼哼”。面对这些批评,余光中、林怀民等人做出了相对的回答,因此引发了一场“现代民歌大论战”。但是,杨弦并没有过多的参与“论战”,而是继续投入创作和演出。

1975~76年经过一段时间的论战后,关于“中国现代民歌”的活动相对沉寂,直到1977年,在“中广”主持人陶晓清的推动下,“现代民歌”被再次提起,并举办了一系列的活动。

1976年底,陶晓清受邀为新亚餐厅制作一个适合年轻人的现场音乐节目,她开始得以和活跃在台北的一些“走唱”歌手接触,看到他们创作的中文歌曲,陶晓清萌生了为这些歌手及作品制作演唱会的想法。年底,陶晓清在自己主持的“中广”《热门音乐》中邀请了包括杨弦在内的6位民歌手,以不公开的方式举办演唱会。1977年2月,这场不公开的演唱会在电台播出后受到了观众的一致好评。3月10日陶晓清在中山音乐堂举办了一场类似的公开演唱会。很多听众来信表示,希望在“中广”节目中播出“中国现代民歌”,要求经常举办类似活动。于是,陶晓清在节目中不断的增加关于“中国现代民歌”的节目。到了10月,本来是为西洋热门音乐而设的《热门音乐》本省排行榜的前20名中,竟然有12首是台湾现代民歌,并且囊括了前7名。次年,陶晓清为现代民歌设立了专门的排行榜。

在陶晓清的鼓励下,很多听众开始将自己创作的作品录成卡带寄到电台发表,有时也邀请歌手亲临电台演唱。这种做法在很大程度上鼓舞了年轻人的创作热情,于是歌曲创作的风潮在社会上得到了广泛响应。

与此同时,和“中国现代民歌”有关的演唱会和座谈会也在紧锣密鼓的策划和酝酿之中。同时,在陶晓清的策划下,在“洪建全文教基金会”的支持下,1977年10月推出了唱片《我们的歌》第一辑、第二辑,首发三千张在12月初便销售一空,随即再版。在《我们的歌》专辑中,“民歌运动”早期的重要推动者都在其中留下了自己的作品,其中包括杨弦、胡德夫、吴楚楚、陈屏、杨祖珺、朱介英、韩正皓、潘丽莉、任祥等。其第一辑、第二辑内容如下:

《我们的歌》(第一辑)

曲 目	作 词	作 曲	编 曲	演 唱
A1 纸 船	林 玲	朱介英	朱介英	朱介英
A2 好了歌	曹雪琴	吴楚楚	吴楚楚	吴楚楚
A3 慕 情	韩正皓	韩正皓	韩正皓	韩正皓
A4 三月思	朱介英	朱介英	朱介英	杨祖珺
A5 学子心声	韩正皓	韩正皓	翟黑山	韩正皓
B1 墟	吴统雄	吴统雄	陈 扬	吴统雄
B2 你的歌	吴楚楚	吴楚楚	吴楚楚	吴楚楚
B3 游子情怀	韩正皓	韩正皓	翟黑山	韩正皓
B4 走桥要走我搭的桥	吴统雄	吴统雄	陈 扬	吴统雄
B5 归 来	杨 牧	吴楚楚	陈 扬	吴楚楚

《我们的歌》(第二辑)

曲 目	作 词	作 曲	编 曲	演 唱
A1 匆 匆	陈君天	胡德夫	陈 扬	胡德夫
A2 夜的海边	陈 屏	陈 屏	陈 屏	陈 屏
A3 华灵庙	吴统雄	吴统雄	陈 扬	吴统雄
A4 枫 叶	胡德夫	胡德夫	陈 扬	胡德夫
A5 烟尘往事	陈 屏	陈 屏	陈 扬	陈 屏
B1 妈妈的爱心	吴统雄	吴统雄	吴统雄	杨祖珺
B2 山林之歌	杨 弦	杨 弦	杨 弦	杨 弦
B3 痴 迷	陈 屏	陈 屏	陈 屏	陈 屏
B4 牛背上的小孩	胡德夫	胡德夫	陈 扬	胡德夫
B5 乡 愁	余光中	杨 弦	杨 弦	杨 弦

随后,1977年12月19日,在陶晓清的策划与推动下,“第一届中国现代民歌之夜”成功举办。演唱会分为两个部分,第一部分为“传统民歌的新面貌”,第二部分为“创作民歌”。其曲目和节目单如下:

第一部分 传统民歌的新面貌

曲 目	歌 手	作者和出处
阮若打开心内的窗	潘丽莉	王昶雄词、吕泉声曲
燕 子	潘丽莉	哈萨克民谣
想 你	杨光荣	广东民谣、杨光荣改编
光阴好	杨光荣	广东民谣、杨光荣改编
小白菜	任 祥	四川民谣 ^①
雨	任 祥	刘半农词、沈吕燧曲
钗头凤	吴楚楚	陆 游词、古曲

① 原节目单中有误,应为河北民谣。

续 表

曲 目	歌 手	作者和出处
好了歌	吴楚楚	曹雪芹词、吴楚楚曲
丢丢铜仔	杨祖珺	宜兰调、李泰祥编曲
天黑黑	韩正皓	台湾民谣、韩正皓改编
都达尔与玛丽亚	钟少兰	新疆民谣
青海青	3+1合唱团	青海民谣、陈建民编曲
蒙古情歌	3+1合唱团	蒙古民谣、陈建民编曲

第二部分 创作民歌

曲 目	歌 手	作者和出处
雄霸天下	周 麟	张国系词曲
诉	崔湛泉	柯治忠词曲
我吻了祖国的土地	杨光荣	黄 蓝词、杨光荣曲
牙 膏	杨光荣	王文山词、杨光荣曲
雨 花	任 祥	林志煌词曲
游子吟	任 祥	李振华词曲
青 鸟	陈 屏	陈 屏词曲
夜的海边	陈 屏	陈 屏词曲
故乡情	韩正皓、钟少兰	钟少兰词、韩正皓曲
游子情怀	韩正皓、钟少兰	韩正皓词曲
姐姐的信	杨祖珺	张晓风词、陈建华曲
海堂纹身	杨祖珺	余光中词、李泰祥曲
秋风姑娘伴我飞扬	熊天益、熊美玲	熊天益词曲
希望像月亮	蓝自强	熊天益词曲
行到水穷处	吴楚楚	周梦蝶词、吴楚楚曲
你的歌	吴楚楚	吴楚楚词曲
屋顶下的诗人	3+1合唱团	魏琮坤词曲
激 荡	3+1合唱团	王 勃词曲

这股“民歌潮”的掀起,不仅使台湾青年从文化上找到了自己的根源,同时也使台湾流行音乐开始摆脱了“时代曲”的委婉之风,他们朴实、诚恳的表演和演唱,给听众留下了深刻的印象。同时,一股清新的音乐之风开始在台湾刮起。

4. 校园歌曲

1977~1978年,新格唱片的“金韵奖”和海山唱片的“民谣风”继“中国现代民歌”大论战之后掀起了一阵“校园歌曲”风潮。他们不再以知识分子的使命感而自居,也不再试图将“民歌运动”的范围扩展到整个社会或民族中去,他们开始将焦点定位在大学生身上,校园成为他们活动的重要场所,学生成为他们诉求的主要对象。于是,“校园歌曲”开始取代了“现代民歌”的称呼,成为民歌运动的重要转折。

(1)金韵奖

1977年5月,首届“金韵奖青年歌谣演唱大会”分演唱组和创作组在全社会铺开,报名者达1200

《金韵奖》纪念专辑

多人,其中 70% 是大专学生。随后,新格唱片将获奖作品灌录成唱片,以《金韵奖纪念专辑》的名义出版发行,同时,“新格”也结合校园巡回演出对唱片进行推广。1977 年 12 月 15 日,第一场校园巡回演出在文化大学举行,演出后几天时间内,该地区的《金韵奖纪念专辑》唱片销量猛增。随着巡演的推进,数月间唱片销量突破 10 万张,超过了很多当红明星的销售纪录。

随后四年,“新格”每年举办一次“金韵奖”大赛,不仅将获奖作品结集出版,同时在制作人姚厚笙、黄克隆的倡导下,还从众多参赛者中挖掘出受观众欢迎的歌手录制个人专辑,如包美圣、陈明韶、王梦麟、李建复等人便是其中的代表。

随着“金韵奖”大赛的推广,一大批校园歌手应运而生,如陈明韶、齐豫、王海玲、包美圣、杨耀东、王梦麟、李建复、李宗盛和木吉他合唱团、郑怡、施孝荣以及由童安格、袁中平、邱岳组成的旅行者三重唱等。这批学生歌手开始成为校园歌曲的中坚力量,他们的歌曲也纷纷的被传唱,并成为经典,如齐豫的《橄榄树》、叶佳修的《踏着夕阳归去》、包美圣的《捉泥鳅》、王梦麟的《雨中即景》、木吉他合唱团的《散场电影》、李建复的《龙的传人》、施孝荣的《归人沙城》等。下面在此附上历届“金韵奖”获奖名单,以及《金韵奖纪念专辑》第一至第四辑曲目及内容^①,以便大家更加详细的了解“金韵奖”的情况以及它在“民歌运动”中的作用。

历届金韵奖获奖名单

届次	冠军歌手	优胜歌手
第一届(1977年)	陈明韶	范广慧、包美圣、朱天衣、杨耀光、邵肇玫-施碧梧二重唱等
第二届(1978年)	齐豫	王梦麟、李建复、黄大成、木吉他合唱团、旅行者三重唱、四重唱等
第三届(1979年)	王海玲	郑怡、王新莲、马宜中、施孝荣、罗吉镇、四小合唱团、杨芳仪-徐晓菁二重唱等
第四届(1980年)	郑人文	郑华娟、李明德等

《金韵奖纪念专辑》曲目(第一辑)

曲目	歌手	创作者
再别康桥	主唱: 范广慧 主唱: 张智真、曾若玄、刘春英	徐志摩词/李达涛曲
如果	主唱: 施碧梧、邵肇玫二重唱	施碧梧词/邵肇玫曲
小雨中的回忆	主唱: 刘宗立、曾佩媛、陈淑惠 三重唱	词曲/林诗达
正月调	主唱: 简上仁	词曲/简上仁
满庭芳草绿	主唱: 刘苍苔	晨曦词/赖顺龙曲

① 资料来源于《永远的未央歌·现代民歌/校园歌曲 20 周年纪念册》台湾滚石唱片,执行主编:马世芳,转引自《遥远的乡愁:台湾现代民歌三十年》(重返 61 号公路著)。

续 表

曲 目	歌 手	创作者
谁来海边	主唱：杨耀东	词曲/邱 晨
寻	主唱：詹萨耶璃 和声：张智真、曾若玄、刘春英 范广慧	谢蜀芬词/李奎然曲
小茉莉	主唱：包美圣	词曲/邱 晨
情深无边	主唱：陈明韶	词曲 / 沈世安
恋	主唱：谢玲玲、谢莹莹二重唱	李 莉词 / 李达涛曲
青 鸟	主唱：张智真、曾若玄二重唱	陈秀喜词 / 邱 晨曲
深秋浓浓的枫红里	主唱：朱天衣	灵 漪词 / 叶 舒曲

《金韵奖纪念专辑》曲目(第二辑)

曲 目	歌 手
春雷轻响的早晨	主唱：范广慧、刘春英、周香莲（璇音）三重唱
小小贝壳	主唱：邵肇玫、施碧梧二重唱
相 思	主唱：范广慧
她戴一朵茉莉花	主唱：杨耀东、李文心二重唱
撒落一路杜鹃花	主唱：包美圣
山旅中的笑语	主唱：谢玲玲、谢莹莹二重唱 和声：范广慧等
山里来的女孩	主唱：杨耀东 和声：李文心、邵肇玫、施碧梧
愿	主唱：詹萨耶璃
我的情诗	主唱：谢玲玲、谢莹莹二重唱
重 逢	主唱：刘苍苔
压岁钱	主唱：简上仁
夕阳下	主唱：邵肇玫、施碧梧二重唱

《金韵奖纪念专辑》曲目(第三辑)

曲 目	歌 手
雨中即景	主唱：王梦麟
归	主唱：李建复
思 潮	主唱：钟莉莉
弥度山歌	主唱：黄大城
蓬蓬的蝴蝶	主唱：廖美惠、郑凤娟二重唱
小河淌水	主唱：江日胜
春天的故事	主唱：齐 豫
他们说	主唱：郑文魁
在银色的月光下	主唱：卢伟莉
晚 风	主唱：徐北荷
爱的诗篇	主唱：郑静美
给你，呆呆	主唱：张碧珠

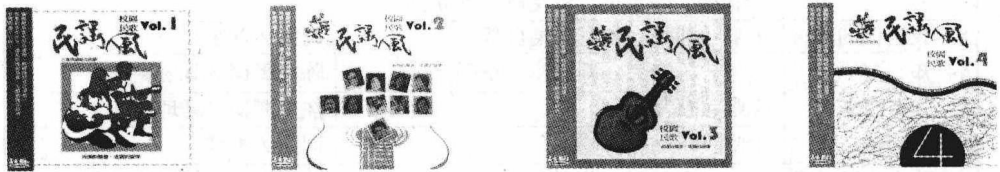
《金韵奖纪念专辑》曲目(第四辑)

曲 目	歌 手
待明朝	主唱：温汉光、赖秀鸾二重唱
杯底不可饲金鱼	主唱：刘士嘉
过新年	主唱：钟瑞琴
你曾否	主唱：胡佳蔚
Morning Train	主唱：简名正、曹铭宗、吴天泰三重唱
德州黄玫瑰	主唱：林秀华、郭玖玲、殷正洋、邵维廉四重唱
中国民歌组曲	主唱：刘士嘉、周清芬二重唱
飘零的落花	主唱：黎惠姬
四季花开	主唱：刘美玲
控蕃薯	主唱：卢金定
乡村牧场	主唱：王之华
登 山	主唱：李哲晃、魏忻雍二重唱

(2)民谣风

“金韵奖”的成功引起了同行的关注,海山、四海、丽歌、歌林、环球、光美等唱片公司也开始介入校园歌曲的制作,但是能够和“新格”相提并论并形成影响的唯有“海山唱片”。

海山唱片自 1978 年起,在制作人林伯宜的努力下,连续四年每年推出一张《民谣风》专辑,取得了巨大成功,如《乡间的小路》、《恰似你的温柔》、《流浪者的独白》、《偶然》等歌曲均出自“民谣风”专辑。下面在此附上四辑《民谣风》专辑详细曲目,以供参考。

2005 年海山公司再版的《民谣风》合辑

《民谣风》唱片曲目 1978 年(第一辑)

曲 目	歌 手	创作者
A1 把思念托付小雨	主唱：林诗达 和声：郭丽璧	灵漪词 / 林诗达曲
A2 大海边	主唱：江志祺 和声：陈宏铭、黄力奇	词曲 / 不详
A3 朝雾里的小草花	主唱：黄 婷	徐志摩词 / 林家庆曲
A4 故乡恋歌	主唱：黄季准	贺圣铨词 / 妮 妮曲
A5 夜雨花	主唱：黄 婷	简上仁词 / 简上仁曲
A6 乡居记趣	主唱：叶佳修	词曲 / 叶佳修
B1 乡间的小路	主唱：齐 豫	词曲 / 叶佳修
B2 小雨滴	主唱：王莹玲 和声：齐 豫	词曲 / 不详
B3 别了彩云	主唱：陈宏铭 和声：江志祺、黄力奇	陈宏彰词 / 陈宏铭曲
B4 想 念	主唱：卓琇琴、王莹玲	词曲 / 林诗达
B5 流浪者的独白	主唱：叶佳修	词曲 / 叶佳修

《民谣风》唱片曲目 1979 年(第二辑)

曲 目	歌 手	创作者
A1 早安太阳	主唱：何佳玲	词曲 / 叶佳修
A2 我 愿	主唱：苏文良 齐唱及和声：王莹玲、卓琇琴、何佳玲、苏文良	林伯宜改词 / 谢峰赐曲
A3 爱 情	主唱：王莹玲 和声：何佳玲、卓琇琴、苏文良、小乌鸦合唱团	词曲 / 不祥
A4 盼 望	主唱：江志祺 和声：陈宏铭、黄力奇（小乌鸦合唱团）	江志祺词 / 林伯宜曲
A5 偶 然	主唱：卓琇琴	词曲 / 不祥
A6 无 题	主唱：叶佳修	词曲 / 叶佳修
B1 何必道珍重	主唱：赵晓潭、苏文良 和声：小乌鸦三重唱	赵晓潭词 / 赵晓潭曲
B2 杭州姑娘	主唱：旅行者三重唱	
B3 怀 念	主唱：黄婷 和声：卓琇琴、何佳玲、王莹玲	陈碧英词 / 陈碧英曲
B4 第一届龙屋之夜 民谣演唱会实况	主唱：阿波罗（崔湛泉）	

《民谣风》唱片曲目 1980 年(第三辑)

曲 目	歌 手	创作者
A1 恰似你的温柔	主唱：蔡琴	词曲 / 梁弘志
A2 迎着风迎着雨	主唱：苏来、吴贞慧 和声：李婕、李碧华、陈秀男、黄文辉、刘立德	词曲 / 苏来
A3 我居住的地方	主唱：苏来 和声：吴贞慧	词曲 / 苏来
A4 知心友	主唱：陈秀男、刘成章二重唱	陈宏彰词 / 陈宏铭曲
A5 我曾经来过	主唱：蔡琴	江思源词 / 杜坤竹曲
B1 俏姑娘	主唱：小乌鸦合唱团	词曲 / 不详
B2 散步在清晨里	主唱：卓琇琴、苏文良	林庆宗词 / 林庆宗、邓安宁曲
B3 露 珠	主唱：李碧华	金芝铃词 / 陈宏铭曲
B4 唱	主唱：吴贞慧 和声：李婕、李碧华、陈秀男、黄文辉、刘立德、杨文胜	词曲 / 杨文胜
B5 你的信	主唱：李婕	词曲 / 苏来
B6 云	主唱：卓琇琴、何佳玲	江思源词 / 杜坤竹曲

《民谣风》唱片曲目 1981 年(第四辑)

曲 目	歌 手	创作者
A1 希望还能遇见你	主唱：蔡琴 和声：王丽容	赵晓潭词 / 赵晓潭
A2 火 光	主唱：王丽容 和声：杨腾佑、徐信荣	词曲 / 杨腾佑
A3 大斗笠	主唱：赵晓潭	词曲 / 赵晓潭
A4 那 天	主唱：邱美珍	朱人扬词 / 邱美珍曲
A5 湖边含羞草	主唱：胡心宇	谢武彰词 / 徐昭仁曲
A6 奇妙的女孩	主唱：罗吉镇	连志弘、林怡裕词 / 连志弘曲

续 表

曲 目	歌 手	创作者
B1 午后的雷雨	主唱：李碧华 和声：王丽容	词曲 / 周 颖
B2 匆匆别后	主唱：梁弘志	词曲 / 梁弘志
B3 就这样咏叹一段美丽的爱情	主唱：蔡 琴	词曲 / 吴继文
B4 一辈子	主唱：苏文良 和声：杨腾佑、徐信荣、王丽容	词曲 / 吴正德
B5 心 星	主唱：罗吉镇	林少贞词 / 陈宏铭曲
B6 怀 友	主唱：吴贞慧	词曲 / 黄珊珊

“校园歌曲”的盛行使其和 60 年代的国语歌曲形成了鲜明对比。在穿着上，校园歌手多为朴素、自然的穿着为主，跟那些衣着华丽的国语歌星^①不同；在演唱上，校园歌曲主要以说话式的自然发声为主，摆脱了国语歌星的“哭调”色彩；在表演上，校园歌曲主要以朴实的台风为主，很多都是自弹自唱；在创作上，校园歌手不仅摆脱了上一代国语歌曲委婉柔和的特征，同时也超越了以杨弦为代表的“现代民歌”风格，尽管文学气息依然浓重，但是不再是简单的将诗歌进行谱曲，而是有了更多的创作歌词。

从此，“民歌手”的称呼成为这一代年轻人的标志，他们和上一代国语歌星形成了鲜明对比。从此台湾流行音乐开始出现了朴实、自然的全新面貌。

5.“民风乐府”和“天水乐集”

“民歌运动”后期，“民风乐府”和“天水乐集”两个组织团体对民歌运动的发展也产生了很大影响，对“民歌”的传播具有重要意义。

“民风乐府”于 1980 年成立，是一个专门以推动“现代民歌”为主的团体。它的目的主要是为了推动“现代民歌”的继续发展，它除了举办演唱会还举办作品发表会等活动。十几年来，“民风乐府”一直没有停止对“民歌”的传播，1995 年，“民风乐府”在举办了“民歌二十年”演唱会之后正式转型为“中华音乐人交流协会”，继续为“民歌”传播而奋斗。

天水乐集

同时期，可以和“民风乐府”相提并论的是另一个团体“天水乐集”。它由李寿全、苏来、靳铁章、许乃胜、蔡琴、李建复六人组成。李寿全担任策划及执行制作人，苏来、靳铁章、许乃胜负责词曲创作，蔡琴、李建复担任演唱。作为一个独立工作室，“天水乐集”分别于 1981 年和 1982 年制作了李建复的《柴拉可汗》和蔡琴、李建复合辑《一千个春天》。这两张被认为是民歌时代末期经典的两张专辑，叫好声连绵不断，但却并不卖座。1982 年，“天水乐集”解散。

① 这里所谓的“国语歌星”是指 60 年代崛起的那一代歌星，如姚苏蓉、青山、谢雷等。

在“民歌运动”后期,当“民歌”已无力抵制商业大潮的冲击时,“民风乐府”和“天水乐集”为民歌运动写下了完整的句号,虽然无力挽回“民歌”曾经的辉煌,但是他们却依然执着于“民歌精神”,甚至一直延续至今。

6. 民歌运动的影响及意义

“民歌运动”从 70 年代后期进入高潮到 80 年代初衰落,虽然只经历了短短的几年时间,但是它却对台湾流行音乐产生了重要影响,具有深远的意义。

首先,“民歌运动”从创作上提升了台湾流行音乐的品质,摆脱了上一个时代国语流行歌曲低沉、优柔的风格,它那清新、纯朴的曲风,具有文化韵味的歌词,使台湾流行音乐开始从娱乐层面上升到了文化层面。

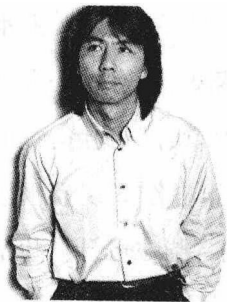
其次,“民歌运动”为日后的台湾流行乐坛培养和储备了一大批音乐人才,如李寿全、李宗盛(木吉他合唱团)、陈秀男(木吉他合唱团)、童安格(旅行者三重唱)、罗大佑、陈志远、小虫、马兆骏、黄大军、李子恒等人,后来先后成为台湾流行音乐创作力量的重要组成部分;再如从民歌运动中走出来的吴楚楚,他创办的“飞碟”唱片公司后来和“滚石唱片”共同主导了 80 年代台湾流行音乐潮流。从“民歌运动”中成长起来的音乐人在日后台湾流行音乐的发展中显示出了他们的重要力量。

再次,在内地流行音乐复苏之际(70 年代末 80 年代初),校园歌曲广泛传入内地,在很大程度上加速了内地流行音乐的复苏,成为 80 年代内地流行音乐的重要参考,极大地推动了内地流行音乐的发展。

综上所述,“民歌运动”的意义是非常深远的,但是随着台湾经济的发展,流行音乐商业化趋向日益加重,面对都市化流行音乐的兴起,新一代听众的口味发生了变化,多元化发展成了流行音乐的必然趋向。慢慢地,校园民歌开始疏远了现实生活,最终因无法适应商业机制的运作在 80 年代初走向了衰落。

7. 李寿全、李泰祥、梁弘志、叶佳修、蔡琴、齐豫等代表人物

“民歌运动”是台湾现代原创歌曲的重要转折期,其间有大量的年轻人投入到歌曲创作中来,其中有很多创作人都是大学生,年龄层次普遍年轻化,因此,他们的创作使台湾流行音乐呈现出了一个全新面貌,清新、自然、质朴、优雅。其中,该时期成长起来的很多创作人和歌星对后来台湾乐坛的发展起到了重要推动作用。

李寿全

李寿全^①,词曲作家,音乐制作人,生于 1955 年。1974 年到 1976 年,李寿全在台中的“天才摇滚音乐屋”做 DJ,之后在台湾民歌时代中后期进入乐坛;1980 年,李寿全首次担纲制作李建复的《龙的传人》专辑,同年又制作了王海

① 资料来源于百度百科词条李寿全, <http://baike.baidu.com/view/953499.htm>,作者:高永刚,贡献者:perry-to

玲的专辑《偈》和包美圣专辑《樵歌》，这三张专辑均由新格唱片出版发行。

1981年，李寿全和苏来、靳铁章、许乃胜、蔡琴、李建复组建了“天水乐集”工作室，李寿全任制作人，在台湾乐坛上首开音乐工作室的先河。其中由“天水乐集”推出的李建复《柴拉可汗》专辑和李建复与蔡琴合作的《一千个春天》这两张专辑，成为民歌时代末期的重要代表专辑。1982年，“天水乐集”解散后，李寿全相继制作了刘文正的《太阳一样》、贾斯乐的《阳光为什么不来》、潘越云《天天天蓝》等专辑。其中，《天天天蓝》专辑一举获得了当年金马奖最佳制作人（李寿全）、最佳演唱（潘越云）和最佳编曲（陈志远）三项大奖，被誉为民歌时代后期的隽永之作。1983年，李寿全相继制作了潘越云的《胭脂北投》和《无言的歌》、苏芮的《“搭错车”电影原声》等专辑，其中《“搭错车”电影原声》不仅成就了苏芮，其中由李寿全创作的作品《一样的月光》至今依然经久不衰。1984年，李寿全制作的专辑有李建复《夸父追日》、田希仁的《点燃太阳》、洪荣宏的《旧情绵绵》和演奏专辑《金马奖电影名曲》等。1985年，李寿全除制作了红蚂蚁合唱团的《从现在开始》、邵肇玫的《邵肇玫 6》、吴大卫的《冷冷的夜》和梁弘志的《感觉之约》等专辑外，还和罗大佑、张艾嘉一起组织了大型演出“明天会更好”，并担任制作，影响巨大。

1986年，李寿全通过之前推出的个人作品《未来的未来》后，再次推出了他首张真正意义上的专辑作品《8又二分之一》，其在当时的台湾社会产生了重要影响。1987年，李寿全组建了“李寿全工作室”，并于当年制作了娃娃的专辑《开心女孩》和《爱的感觉》，以及王杰的专辑《一场游戏一场梦》。1988年，李寿全制作的专辑有王杰的《忘了你忘了我》、潘越云的《情字这条路》；1989年制作的专辑有王杰的《是否我真的一无所有》、王杰首张粤语专辑《故事的角色》，此后李寿全与合作多年的歌手王杰发生纠纷，最后分道扬镳。之后几年，李寿全开始淡出台湾乐坛，直到1994年，制作了台湾著名钢琴家林海的钢琴演奏专辑《城南旧事》；同年还制作了苏芮的《变心》和费玉清的《晚安曲》等专辑。1995年到2001年间，李寿全相继制作了王力宏的《情敌贝多芬》、《如果你听见我的歌》、《好想 you》和《白纸》专辑及方维珍的《日记》、艾敬的《Made in China》、沈文程的《启程》、叶璦菱的《璦情歌》、江蕙的《台湾红歌》、邓丽君的遗作专辑《邓丽君新歌精选》等。此后，李寿全再度隐迹。

李泰祥

李泰祥^①，词曲作家，1941年生于台湾台东县阿美族原住民的清寒家庭。1956年，他考入国立台湾艺专美术印刷科，而后转入音乐科，主修小提琴。在校期间，他在小提琴演奏上表现突出，毕业后曾担任中国青年管弦乐团、台北市立交响乐团、台湾电视公司交响乐团的首席小提琴，及省立交响乐团指挥等要职。1973年，李泰祥获美国洛克斐勒全额奖学金赴美，至各大学音乐学院及交响乐团观摩研究。一年后李泰祥回台，即投入音乐创作。

李泰祥的创作涉及各种不同规模、技法及风格的音乐作品，从严肃音乐、

① 资料主要参考了百度百科词条李泰祥，<http://baike.baidu.com/view/1107817.html>，贡献者：张文武。

艺术歌曲到流行音乐均有涉及。在流行歌曲创作方面,李泰祥最有影响的作品是1979年为齐豫创作的《橄榄树》,该曲在民歌运动时期产生了重要影响。此外,由他创作,由齐豫演唱的《春天的故事》、《欢颜》、《走在雨中》等歌曲也具有较大影响。

例 5-7 《橄榄树》

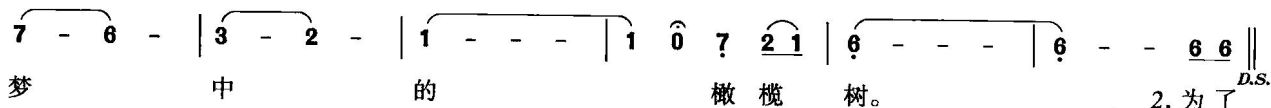
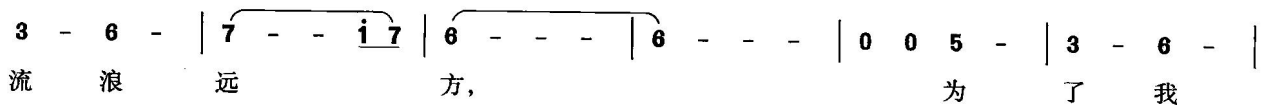
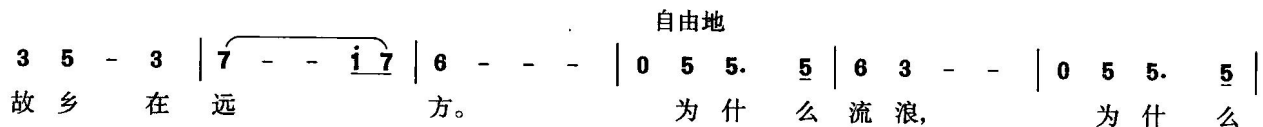
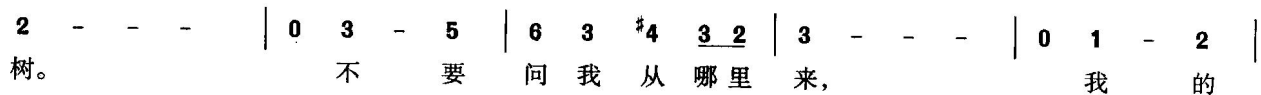
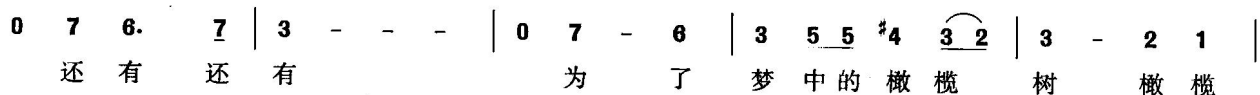
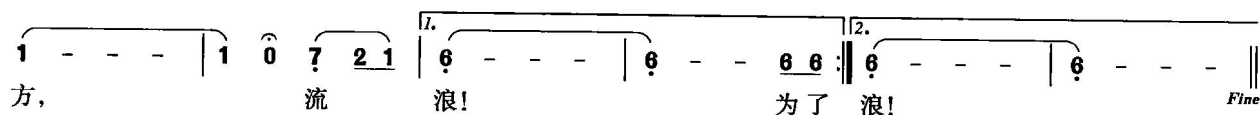
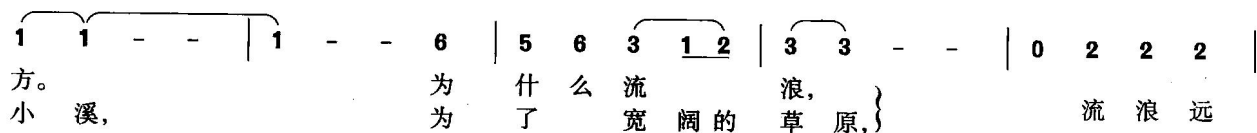
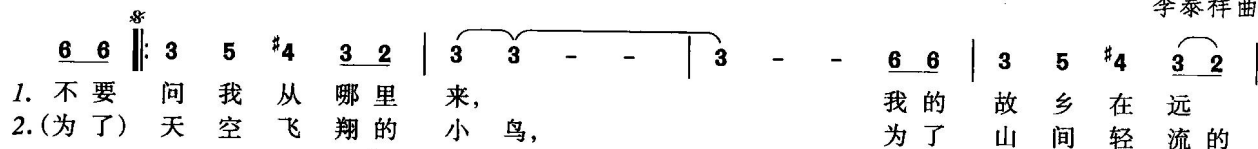
橄 榄 树

电影《欢颜》主题歌

(齐 豫演唱)

三 毛词
李泰祥曲

1=D 4/4

梁弘志

梁弘志，词曲作家，1957年生于高雄左营，70年代末校园民歌时期代表人物之一，一生创作歌曲500多首。1980年，梁弘志在《民谣风3》中发表歌曲《恰似你的温柔》，由蔡琴演唱。此后，他创作了一系列既叫好又叫座的经典歌曲。1983年，梁弘志发行首张个人专辑《第一次分手》；1986年出版了第一本著作《爱要告诉你》；1989年出版第二本著作《周末晚上的电话不要接》。之后，他便退居幕后，开始潜心于音乐创作。他的代表作品有：《恰似你的温柔》、《请跟我来》、《抉择》、《驿动的心》、《半梦半醒之间》、《读你》、《但愿人长久》、《像我这样的朋友》、《错误的别离》、《面具》、《变》、《把握》《跟我说爱我》等。2004年，梁弘志因胰脏癌过世，享年47岁。

例 5-8 《恰似你的温柔》

恰似你的温柔

(蔡 琴演唱)

梁弘志词曲

1 = A $\frac{4}{4}$

稍慢

(5 - 5 6 3 2 1 ||: 3 2 3 3. 5 5 6 1 | 3 2 1 1 - 5 $\frac{2}{3}$ 3. | 2 - - 2 5 6 | 5 - 5 6 3 2 1 |
 3 2 3 3. 5 5 6 1 | 5 2 3 2. 1 3 2 1 | 1 - - -) | 3 3 2 3. 2 3 5 | 6 - - - |
 某年某月 的某一 天，
 4 4 3 4. 4 5 6 | 2 - - 3 4 | 5. 5 3. 2 | 1 - - 1 1 | 6. 6 6 4 5 6 |
 就像一张 破碎的 脸， 难以 开 口 道 再 见， 就 让 一 切 走
 6 5 5 - - | 3 3 2 3. 2 3 5 | 6 - - - | 4 4 3 4. 4 5 6 | 2 - - 3 4 |
 远。 这不是件 容易的 事。 我们却都 没有哭 泣， 让
 5 - 3 2 1 | 6 - - 4 5 | 6 - 6 6 7 i | 2. 5 6 7 | i i 7 i. 7 i 7 |
 它 淡淡 地 来， 让 它 好 好 地 去， 到 如 今， 年 复 一 年， 我 不 能
 6 7 6 6. 5 5 | 6 - 6 6 7 i | 7. 5 6 7 | i i 7 i. 7 i 7 |
 停 止 怀 念， 怀 念 你， 怀 念 从 前， 但 愿 那 海 风 再 起， 只 为 那
 6 7 6 6. 6 5 | 6. 6 5 6 i | i i i - - :|| i i i - - | (6 - 6 5 6 3 |
 浪 花 的 手， 恰 似 你 的 温 柔。 柔。
 2. 1 3 5 5 | 6 i 3 3 2 1 | 2.) 5 6 7 || i i i - - | i 0 0 0 ||
 到 如 今 D.S. 柔。

马兆骏

陈焕昌

李子恒

马兆骏,词曲作家、音乐制作人、歌手,1976年开始创作歌曲,“民歌运动”时期的代表作品有《无人的海边》(1979年,黄仲昆演唱)、《爱不要给太多》(1979年,刘文正演唱)、《七月凉山》(1980年,“木吉他”合唱团演唱)、《木棉道》(1980年,王梦麟演唱)、《告别夕阳》(1981年,郑怡演唱)、《散场电影》(1981年,“木吉他”合唱团演唱)等。

陈焕昌(小虫),词曲作家,音乐制作人,1980年创作处女作《小雨来得正是时候》(郑怡演唱),从此开始职业作曲和唱片制作生涯,先后创作了凤飞飞《凉阿凉》、蓝心湄《劲舞的女孩》、蔡琴《我和我自己的影子》、江叔娜《请你记得我的好》、钟镇涛《只要你过得比我好》、伊能静《悲伤朱丽叶》、张信哲《舍不得离开你》、潘越云《我是不是你最疼爱的人》、张清芳《不想你也难》、陈淑桦《情关》、梅艳芳《亲密爱人》、杜德伟《钟爱一生》、黄莺莺《葬心》、任贤齐《心太软》等千余首作品。

李子恒,词曲作家,生于1957年。1977年,参加“金韵奖”民歌大赛获冠军,此后开始尝试唱片制作,并创作了民歌运动后期极具代表性的歌曲《秋蝉》,制作第一张专辑《岁月》(蔡幸娟)。在80年代,李子恒是台湾极具影响力的音乐制作人之一,曾担任王杰、姜育恒、小虎队等专辑制作及歌曲创作。他的代表作品有:《秋蝉》、《红尘有你》、《烟火》、《我是个很容易掏心的人》、《情难枕》、《牵手》、《青鸟》、《风雨无阻》等。

例 5-9 《秋蝉》

秋 蝉

(徐晓菁、杨芳仪演唱)

1 = D $\frac{3}{4}$

李子恒词曲

($\dot{6}$ $\dot{5}$ - | $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{1}$ | $\dot{4}$ $\dot{3}$ - | $\dot{3}$ $\dot{2}$ - | $\dot{3}$ $\dot{2}$ 5 | $\dot{1}$ 7 - | 7 - - |

5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ | $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{7}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{4}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ - - | $\dot{1}$ - -) |

5 5 5 | 6 $\dot{1}$ 6 | 5 - - | 5 - - | 3 3 2 | 3 2 1 |

3 3 3 | 4 6 4 | 3 - - | 3 - - | 1 1 7 | 1 7 5 |

听 我 把
花 落 红

春 水 叫
花 落 红,

看 我 把
红 了 枫 绿 叶 催
红 了

黄, 谁 道 秋 下 一 心 愁,
枫, 展 翅 任 翔 双 羽 燕,

烟 波 林 野 意 得 幽 幽。
我 这 薄 衣 过 得 残 冬。

天, 总 归 是 秋 天,
(总 归 是 秋 天, 总 归 是 秋) 春 走 了 夏 也 去 秋 意

浓。 秋 去 冬 来 美 景 不 再, 莫 叫

好 春 逝 匆 匆, 莫 叫 好 春 逝 匆 匆。

叶佳修

叶佳修,词曲作家,歌手,民歌运动时期重要代表人物之一。他的作品带有浓郁的乡村气息,代表作品有《外婆的澎湖湾》、《踏着夕阳归去》、《赤足走在田埂上》、《乡间小路》、《乡间记趣》、《流浪者的独白》、《思念总在风雨后》、《爸爸的草鞋》、《年轻人的心声》等。

例 5-10 《外婆的澎湖湾》

外婆的澎湖湾

叶佳修词曲

1 = A $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 86$

($\underline{5}$. $\underline{5}$ 1. $\underline{5}$ | $\underline{6}$. $\underline{4}$ 2. $\underline{6}$ | $\underline{7}$. $\underline{5}$ 2 4 | 3. $\underline{1}$ $\underline{5}$ - || $\underline{5}$. $\underline{5}$ 1. $\underline{5}$ |

$\underline{6}$. $\underline{4}$ 2. $\underline{6}$ | $\underline{7}$. $\underline{5}$ 2 $\underline{3}$ $\underline{2}$ | 1 - - -) | $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ 1 $\underline{6}$ $\underline{5}$ | 1 1 1 $\underline{6}$ $\underline{5}$ - |

晚风轻拂澎湖湾, 白浪逐沙滩,

例 5-11 《乡间的小路》

乡间的小路

(齐 豫演唱)

1=G $\frac{2}{4}$

叶佳修词曲

蔡 琴

蔡 琴, 70年代末以民歌手的身分涉足歌坛。1979年,参加“海山唱片”主办的“民谣风”歌唱比赛而进入歌坛,因一曲《恰似你的温柔》而出名。1980年推出专辑《出塞曲》,收录《抉择》、《被遗忘的时光》等歌曲。1981年,推出专辑《你的眼神》,同名主打歌产生广泛流行。同年,和李寿全、苏来等人组建台湾第一个音乐工作室“天水乐集”,并出版专辑《一千个春天》。此后,蔡琴翻唱了大量的三四十时代上海老歌和五六十年代香港老歌,为这些老歌的推广作出了巨大贡献。她演唱的代表作品有:《恰似你的温柔》、《出塞曲》、《被遗忘的时光》、《你的眼神》、《不了情》等。

齐 豫

齐 豫, 70年代末民歌运动时期重要代表歌手之一。1978年,凭一曲《Diamonds & Rust》荣获第二届“金韵奖”冠军、第一届“民谣风”冠军,首支单曲《乡间小路》收入《民谣风》第一集。1979年,由她演唱的《春天的故事》再次收入“金韵奖”合辑;同年,首张专辑《橄榄树》出版发行,并演唱了电影《欢颜》同名主题歌。1985年,齐豫、潘越云和三毛、王新莲合作,担任三毛作品《回声》专辑的主唱,该专辑在海内外影响甚大。齐豫除演唱中文歌曲外,还经常录制英文歌曲专辑,曾推出过《Whoever Finds This, I Love You》、《Paradise Bird》、《Where Have All The Flowers Gone》等英文专辑。她代表作品有:《橄榄树》、《欢颜》、《春天的故事》、《答案》、《乡间小路》、《飞鸟与鱼》、《哭泣的骆驼》等。

同时期,其他较有影响的代表歌手及作品有:

银霞,代表作品有《兰花草》、《蜗牛与黄鹂鸟》、《你那好冷的小手》等。

潘安邦,代表作品有《外婆的澎湖湾》、《故乡的风》、《阳光和小雨》、《盼》、《思念总在分手后》、《爸爸的草鞋》等。

李建复,代表作品有《龙的传人》、《匆匆》、《寒山斜阳》、《歌者抒怀》、《意映卿卿》等。

施孝荣,代表作品有《归人沙城》、《拜访春天》等。

王梦麟,代表作品有《雨中即景》、《阿美! 阿美! 》等。

郑怡,代表作品有《小雨来得正是时候》、《微风往事》等。

刘文正,代表作品有《迟到》、《寻梦园》、《三月里的小雨》等。

李碧华,代表作品有《祈祷》、《聚散俩依依》、《梦的衣裳》、《神话》、《午后的雷雨》等。

陈淑桦,代表作品有《夕阳伴我归》、《七夕雨》、《浪迹天涯》、《红楼梦》等。

蔡幸娟,代表作品有《乡村路上》、《夏之旅》等。

木吉他合唱团,代表作品有《散场电影》、《下雨天的周末》等。

此外,其他较有影响的作品还有:《踏浪》(沈雁演唱)、《秋蝉》(徐晓菁、杨芳仪演唱)、《再别康桥》(范广慧演唱)、《匆匆别后》(梁弘志演唱)、《不告而别》(南方二重唱演唱)、《俏姑娘》(小乌鸦合

唱团演唱)、《让我们看云去》(陈明韶演唱)、《生命来得巧》(旅行者三重唱演唱)、《忘了我是谁》(王海玲演唱)、《如果》(施碧梧、邵肇玫演唱)等。

例 5-12 《兰花草》

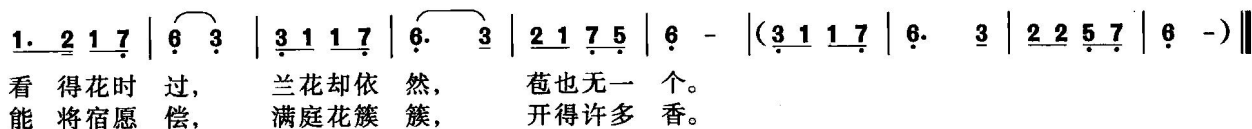
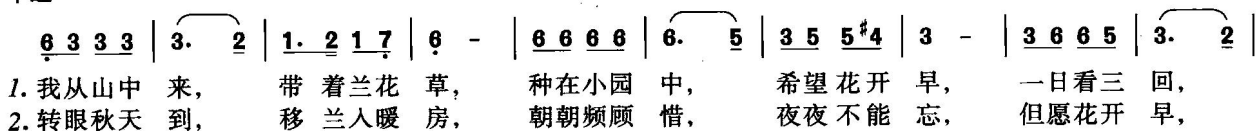
兰 花 草

(银 霞演唱)

胡 适词
陈贤德、张 弼曲

1=F $\frac{2}{4}$

中速

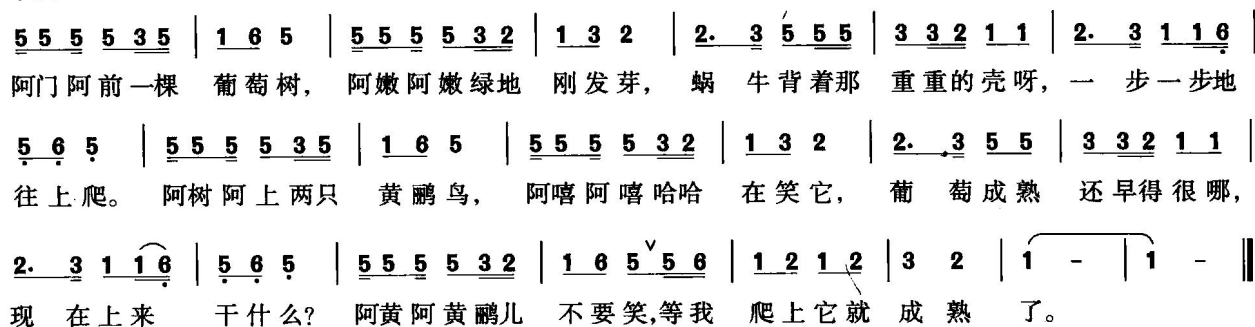
例 5-13 《蜗牛与黄鹂鸟》

蜗 牛 与 黄 鹂 鸟

陈弘文词
林建昌曲

1=E $\frac{2}{4}$

中速

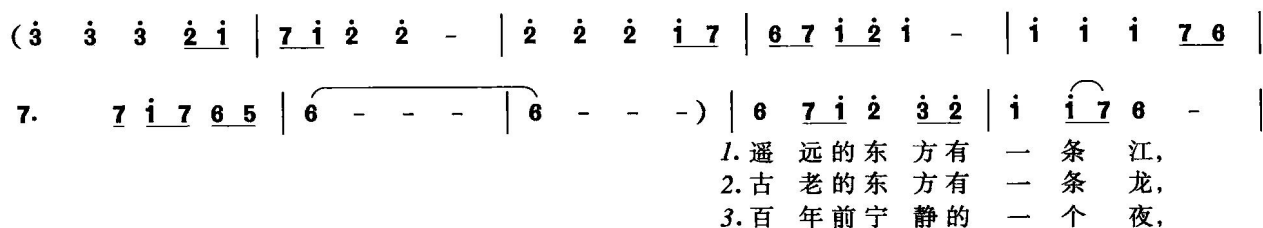
例 5-14 《龙的传人》

龙 的 传 人

(李建复演唱)

1=bB $\frac{4}{4}$

侯德健词曲

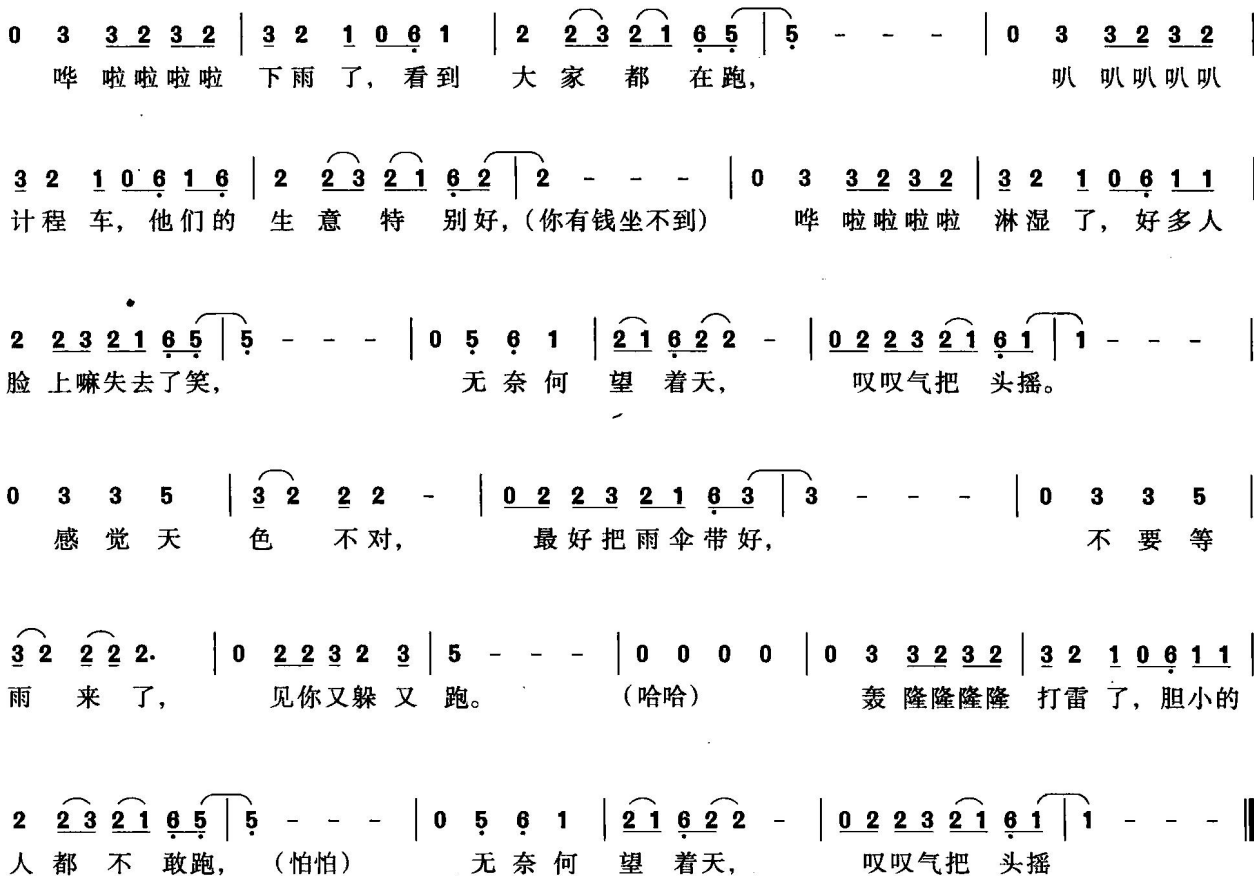
例 5-15 《雨中即景》

雨 中 即 景

(王梦麟演唱)

1=G $\frac{4}{4}$

王梦麟词曲

第五节 台湾流行音乐的繁荣(80年代)

1. 背景

80年代,台湾社会呈现出了巨大活力。从社会角度看,1980年以后,台湾的社会运动非常活跃,据社会学者统计,1980年到1992年期间,台湾出现26种左右的社会运动,例如:1980年的消费者保护运动、1982年的妇女运动等。从经济角度看,80年代初,台湾通过技术引进、劳务输出、商品交易,使经济飞速增长,一跃成为“亚洲四小龙”,和香港、新加坡、韩国并驾齐驱。在教育方面,随着经济的发展,教育水平的提高,众多留学生的归来带来了许多新观念,艺术与商业的矛盾逐步化解。

在音乐方面,1985年台湾著作权法重新修订,1986年成立IFPI(国际唱片工业协会)台湾分会,唱片公司纷纷加入IFPI,唱片业逐步进入正轨。与此同时,经过70年代的人才积累,从80年代起,台湾流行音乐的创作、制作、企划宣传、营销“一条龙”式的运作机制逐步成熟。综上所述,种种新气象将80年代的台湾流行音乐推入了一个全盛时期。

2. 台湾流行音乐的蜕变

80年代的前几年,是台湾流行音乐史上具有重要意义的几年。它经历了“民歌运动”的洗礼后,深层的文化思考在流行音乐中日益显露。同时,在唱片业的推动下,文化与商业的结合开始成为台湾流行音乐的显著特征。在这种背景下,1981年至1983年短短的三年间,台湾流行音乐发生了一次巨大的蜕变,对台湾流行音乐的发展产生了巨大推动。

(1) 滚石唱片公司

滚石唱片标志

1980年,段氏兄弟(段钟潭、段钟沂)在《滚石》音乐杂志的基础上,创办了台湾滚石唱片公司,并交由世界五大唱片公司之一的BMG发行。随后,“滚石”便推出了《童年》(张艾嘉)、《朋友歌》(陶大伟、孙越)、《之乎者也》(罗大佑)、《天天天蓝》(潘越云)等一系列具有现代流行意识的唱片,其极为现代的编曲和录音手法,给人留下了深刻印象。这些唱片不仅在商业上取得了很大的成功,很多作品还明显的体现出了对社会发展与现实生活的反思。此后,在20多年的发展过程中,“滚石”不仅见证了80年代以来台湾流行音乐的发展历程,并且还推出了一大批极具影响力的歌星,如张艾嘉、罗大佑、李宗盛、陈淑桦、周华健、赵传、辛晓琪、潘越云、张信哲、陈升、黄品源、张洪量等。从某种意义上讲,“滚石唱片”的成立使流行音乐中艺术与商业的矛盾得到化解,从而推动了台湾唱片业的发展和台湾流行音乐的商业化进程。直到今天,滚石唱片依然是台湾甚至华人世界中最具影响力的唱片公司之一。

(2) 罗大佑及其音乐创作

罗大佑

罗大佑, 1954 年生于台湾, 在南台湾上完初中和高中后, 考进台中的中国医药学院, 毕业后当实习医生来到台北。年轻时, 罗大佑大量聆听西洋摇滚的翻版唱片, 早在 70 年代初期就在名为“洛克斯”的热门唱团里弹键盘。

考进中国医药学院之后, 罗大佑仍然花很多时间买唱片、听音乐、写歌。1976 年, 经朋友介绍, 罗大佑接下了刘文正《闪亮的日子》电影主题曲和插曲的撰写工作, 他创作了《闪亮的日子》、《神话》和《歌》三首作品, 这是他第一次发表创作。1981 年, 罗大佑第一次担任制作人, 为张艾嘉制作了《张艾嘉的童年》专辑, 为自己个人专辑的发表奠定了基础。

1982 年, 罗大佑在“滚石”旗下推出了他的第一张专辑《之乎者也》, 使他引起了台湾社会的强烈关注。该专辑具有强烈的社会批判性, 对当时台湾的社会发展做出了深刻反思, 对现实生活做出了自我反省。如《鹿港小镇》反映了台湾社会由乡村型向城市型发展的失落感;《之乎者也》深刻的反思了丧失传统、盲目追求现代化的现象。整张专辑在极具深度的批判背后, 又具有浓烈的人文色彩。1982 年 4 月, 专辑一经推出马上在社会上引起了强烈关注, 引来了各方的评论。

继《之乎者也》之后, 罗大佑于 1983 年 9 月推出第二张专辑《未来的主人翁》, 其中《未来的主人翁》、《现象七十二变》、《亚细亚的孤儿》等歌曲再次体现出了罗大佑的人文思考力和社会批判精神。从此, 罗大佑成了一个榜样, 对日后台湾流行音乐创作产生了重要影响。

罗大佑的歌词具有深刻的思想性, 他的歌词不但涉及常见的情感问题, 同时还将流行歌曲的触角触及到了环境、教育、文化等问题, 更重要的是他扩展了流行歌曲的范畴, 使其扩大到对社会、对历史、对文化的思考, 使流行音乐的内涵上升到了一个更高的层次。

◎《鹿港小镇》(罗大佑词曲、演唱)

假如你先生来自鹿港小镇, 请问你是否看见我的爹娘, 我家就住在妈祖庙的后面, 卖着香火的那家小杂货店。

假如你先生来自鹿港小镇, 请问你是否看见我的爱人, 想当年我离家时她已十八, 有一颗善良的心和一卷长发。

台北不是我的家, 我的家乡没有霓虹灯, 鹿港的街道鹿港的渔村, 妈祖庙里烧香的人们。台北不是我的家, 我的家乡没有霓虹灯, 鹿港的清晨鹿港的黄昏, 徘徊在文明里的人们。

假如你先生回到鹿港小镇, 请问你是否告诉我的爹娘, 台北不是我想象的黄金天堂, 都市里没有当初我的梦想。

在梦里我再度回到鹿港小镇, 庙里膜拜的人们依然虔诚, 岁月掩不住爹娘淳朴的笑容, 梦中的姑娘依然长发盈空。

再度我唱起这首歌,我的歌中和有风雨声,归不到的家园鹿港的小镇,当年离家的年轻人。

台北不是我的家,我的家乡没有霓虹灯,繁荣的都市过渡的小镇,徘徊在文明里的人们。

听说他们挖走了家乡的红砖砌上了水泥墙,家乡的人们得到他们想要的却又失去他们拥有的。门上的一块斑驳的木板刻着这么几句话,子子孙孙永保佑,世代代传香火。

啊,鹿港的小镇。

◎《未来的主人翁》(罗大佑词曲、演唱)

你走过林立的高楼大厦,穿过那些拥挤的人,望着一个现代化的都市,泛起一片水银灯。突然想起了遥远的过去,未曾实现的梦,曾经一度人们告诉你说,你是未来的主人翁。

在人潮汹涌的十字路口,每个人在痴痴的等,每个人的眼睛都望着那,象征命运的红绿灯。在红橙黄绿的世界里,你这未来的主人翁,在每一张陌生的面孔里,寻找儿时的光荣。

每一个今天来到世界的婴孩,张大了眼睛摸索着一个真心的关怀;每一个来到世界的生命在期待,因为我们改变的世界将是他们的未来。

别以为我们的孩子们太小他们什么都不懂,我听到无言的抗议在他们悄悄的睡梦中,我们不要一个被科学游戏污染的天空,我们不要被你们发明变成电脑儿童。

有一天孩子们会告诉他们后代你们要守规矩,格言像玩具风筝在风里飘来飘去,当未来的世界充满了一些陌生的旋律,你或许会想起现在这首古老的歌曲。

飘来飘去,就这么飘来飘去,飘来飘去,就这么飘来飘去。

我们不要一个被科学游戏污染的天空,我们不要一个被现实生活超越的时空,我们不要一个越来越远模糊的地平线,我们不要一个越来越沉默的春天。

我们不要被你们发明变成电脑儿童,我们不要被你们忘怀变成钥匙儿童。

◎《亚细亚的孤儿》(罗大佑词曲、演唱)

亚细亚的孤儿在风中哭泣,黄色的脸孔有红色的污泥,黑色的眼珠有白色的恐惧,西风在东方唱着悲伤的歌曲。

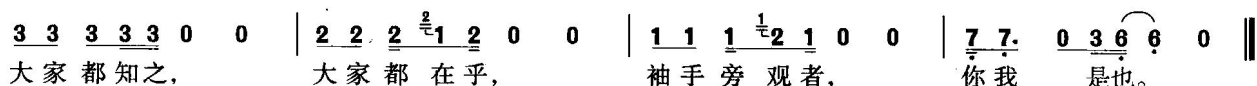
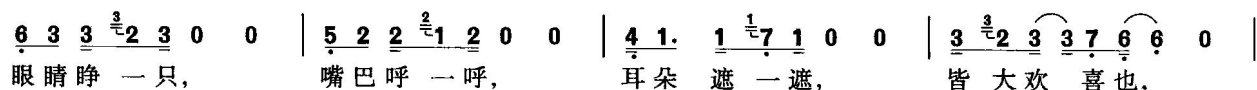
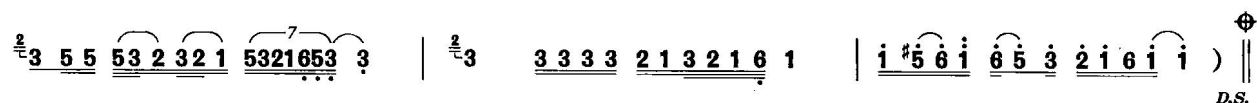
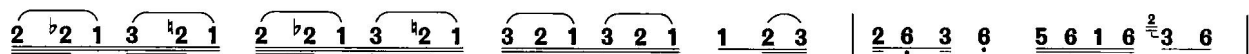
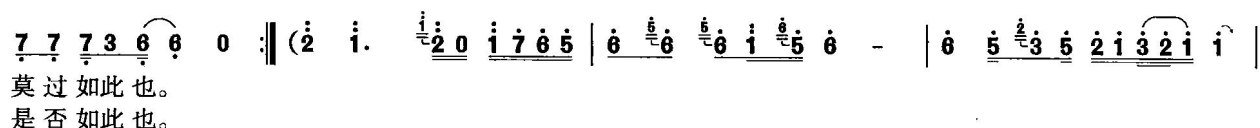
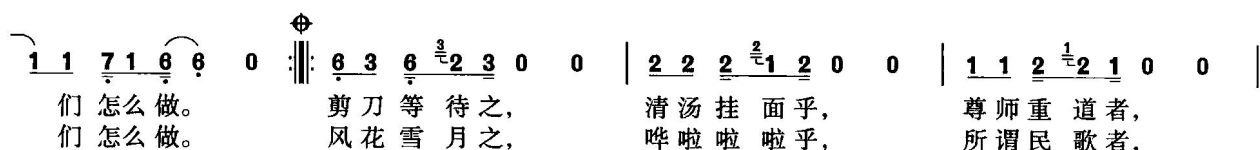
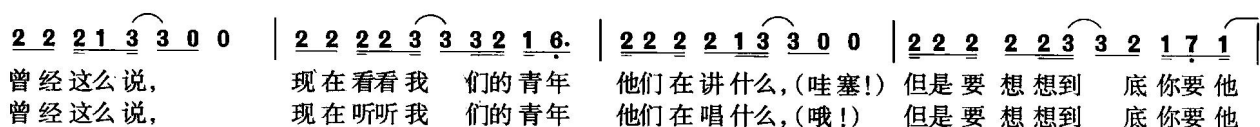
亚细亚的孤儿在风中哭泣,没有人要和你玩平等的游戏,每个人都想要你心爱的玩具,亲爱的孩子你为何哭泣。

多少人在追寻那解不开的问题,多少人在深夜里无奈地叹息,多少人的眼泪在无言中抹去,亲爱的母亲这是什么道理?亲爱的母亲这是什么真理?

◎《盲聋》(罗大佑词曲、演唱)

我知道你听不到我的歌声,你也看不到这世界,也许你不了解有多少愿意关怀你的人们,或许你早已适应了黑暗的生存,或许你不愿接受同情的滋润,来自庸俗的人。

我知道他听得到我的歌声,他也看得清这世界,可是昨日的信仰已变成了过去狂热犹存的余

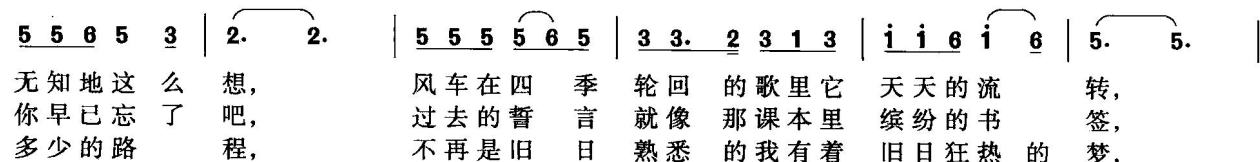
例 5-17 《光阴的故事》

光 阴 的 故 事

(罗大佑演唱)

1=C $\frac{6}{8}$

罗大佑词曲

例 5-18 《似是故人来》

似是故人来

1991年台湾电影《双镯》主题歌

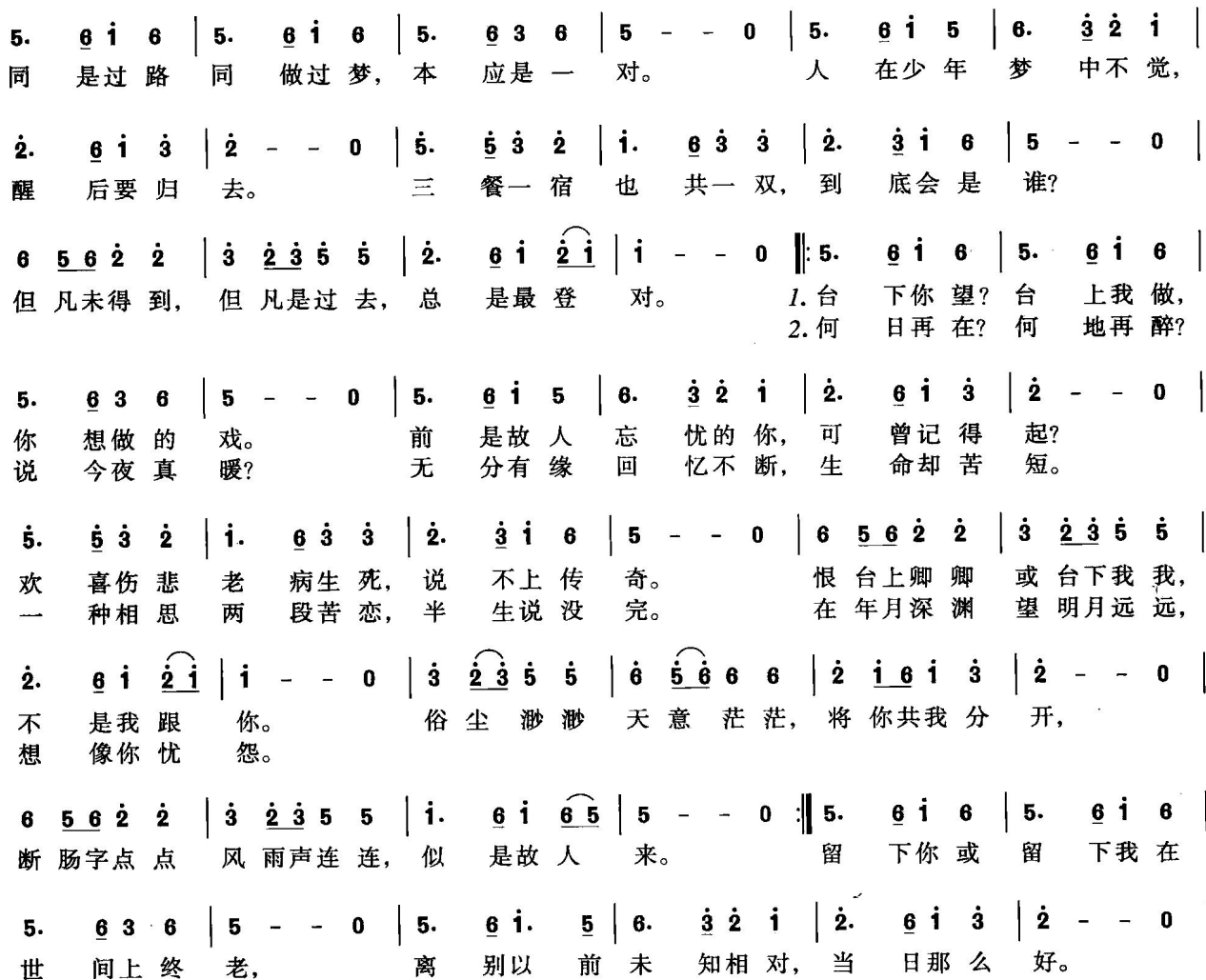
(梅艳芳演唱)

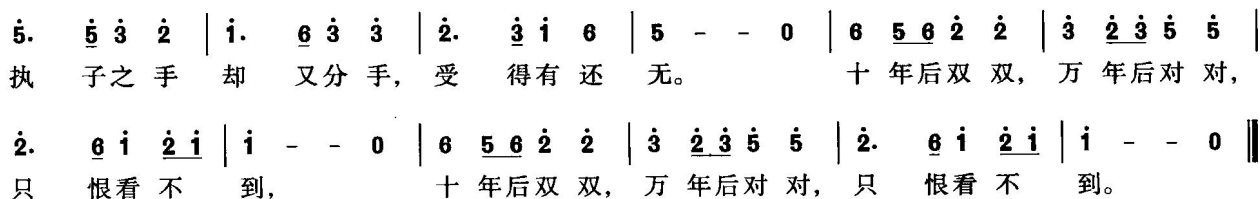
林 夕词

罗大佑曲

1=C 4

♩=120

(3) 苏芮和《搭错车》

苏芮《搭错车》电影原声带

苏芮, 1952 年生于台湾, 原名苏瑞芬, 英文名 Julie。苏芮从 70 年代初开始演唱英文歌曲, 1976 年签约 house 唱片公司, 推出英文专辑《What a difference a day makes》。1983 年, 签约“飞碟唱片”, 电影《搭错车》的导演虞戡平看中了苏芮, 决定让她来担任电影原声音乐的全部配唱, 并且聘请了强大的制作阵容, 如李寿全、罗大佑(创作《是否》)、梁弘志(创作《请跟我来》)、侯德健(《酒干倘卖无》)等。1983 年, 《搭错车》(电影原声带)随着电影的火热, 开始风靡台湾。

例 5-19 《酒干倘卖无》

酒 干 倘 卖 无

电影《搭错车》插曲

(苏芮演唱)

罗大佑、侯德健词

侯德健曲

1=D 4/4

中速

2 2 2 1 1 6 | 6 - - - | 1 1 1 6 6 5 | 5 - - - | 6 6 6 5 5 3 |

(伴唱) 酒 干 那 倘 卖 无, 酒 干 那 倘 卖 无, 酒 干 那 倘 卖

3 - - - | 5 5 5 3 3 2 | 2 - - - 1 2 || 3 3 2 3 5 3 | 3 - - 2 3 |

无, 酒 干 那 倘 卖 无。1. (独唱) 多 么 熟 悉 的 声 音, 陪 我

(3 5 3 | 3 - -)

2. (独唱) (假 如) 你 不 曾 养 育 我, 给 我

5 5 3 5 5 6 | 5 - - 3 5 | 6 6 5 6 1 6 | 6 - - 5 6 | 1 1 6 1 2 3 |

多 少 年 风 和 雨, 从 来 不 需 要 想 起, 永 远 也 不 会 忘

温 暖 的 生 活, 假 如 你 不 曾 保 护 我, 我 的 命 运 将 会 是 什

2 - - 0 2 | 2 2 1 1 6 | 6 - - 0 2 | 1 1 6 6 6 5 | 5 - - 0 2 |

记。 没 有 天 哪 有 地, 没 有 地 哪 有 家, 没

么。 是 你 抚 养 我 长 大, 陪 我 说 第 一 句 话, 是

6 6 5 5 3 | 3 - - 0 6 | 5 5 3 3 3 2 | 2 - - 1 2 || 3 - - 2 3 |

有 家 哪 有 你, 没 有 你 哪 有 家。 2. 假 如 家, 让 我

你 给 我 一 个

由慢渐快 快速

5 5 5 5 3 5 | 6 - - - | 6 - 6(6 6 7 1 6 | 7 5 6 3 3 3 2 1 7 | 6 6 6 6 6 6 5 6 7 1 | 3 1 2 7 1 6 5 6 7 1 |

与你共同拥有它。

3 2 2 1 2 2 | 1 7 7 6 7 7 | 6 - - - | 6 -) 3 5 | 6 6 5 6 6 5 | 6 1 6 6 6 6 6 |

虽然你不能开口说一句话,却更能

5 5 5 3 5 5 5 3 | 5 6 5 5 5 5 | 3 3 2 3 3 3 2 | 3 5 3 3 0 3 | 2 2 1 2 2 1 |

明白人世间的黑白与真假;虽然你不会表达你的真情,却付出了热忱的

2 3 2 2 - | 2 1 2 | 4 3 3 2 3 3 3 2 | 3 5 3 3 2 3 | 5 5 3 5 5 5 3 |

生命。远处传来你多么熟悉的声音,让我想起你多么慈祥

5 6 5 5 3 5 | 6 6 5 6 6 5 | 6 1 6 6 5 6 | 1 1 6 1 2 3 | 2 - - 0 |

的心灵,什么时候你再回到我身旁,让我再和你一起唱。

(伴唱) 酒干那倘卖

6 - - - | 1 1 1 6 6 5 | 5 - - - | 6 6 6 5 5 3 | 3 - - - |

无, 酒干那倘卖无, 酒干那倘卖无,

5 5 5 3 3 2 | 2 - - - | 5 5 5 3 5 | 6 - - - | 6 - - - ||

酒干那倘卖无。 酒干那倘卖无。

结束句

在专辑中,苏芮将欧美的索尔式演唱风格、呐喊式的摇滚唱腔融入了歌曲中。这种做法彻底改变了台湾流行音乐的演唱风格,打破了原有的委婉唱腔,特别是引来了众多女歌手的争相模仿,对台湾流行音乐的演唱定位起到了决定性作用。

苏芮和《搭错车》的走红,不仅使刚成立不久的“飞碟唱片”稳固了阵脚,更重要的是使台湾流行歌坛的演唱风格发生了变革,甚至影响到了内地流行音乐。1984年,电影《搭错车》进入内地,苏芮的演唱对内地歌手也产生了重要影响。

苏芮演唱的代表作品有:《一样的月光》、《是否》、《请跟我来》、《酒干倘卖无》、《跟着感觉走》、《牵手》、《不要说走就走》等。

3. 唱片业的繁荣

80年代,台湾经济的发展促使老百姓的生活水平日益提高,使唱片购买力得到进一步增长。1985年,国际唱片业协会(IFPI)在台湾设立分会,对盗版采取了严厉打击,版权观念日益加强,有了法律的保障,唱片业的发展速度日益增长。在此背景下,唱片公司层出不穷,整个80年代,台湾出现了500多家唱片公司,其中有50多家公司具备了制作、发行和宣传一条龙的运作机制,如“滚石”、

“宝丽金”、“飞碟”、“点将”、“歌林”等公司具有重要代表性。

此外,到80年代末,台湾已经和世界诸多著名唱片公司达成合作,代理他们的音乐版权,如“飞碟”代理“华纳”版权、“喜马拉雅”代理“哥伦比亚”版权、“滚石”曾先后代理过“百代”和“BMG”的版权等。

随着唱片业的迅速发展,企划宣传概念开始成为台湾唱片制作的重要组成部分,“定位式”制作开始成为唱片制作的重要理念。很多唱片公司专门成立企宣部,在唱片制作中专门负责市场调查,以及和媒体的接口。

唱片业的繁荣,使台湾流行音乐进入了一个全盛时期。此时,一大批在“民歌运动”中成长起来的音乐人开始在音乐创作和制作中体现出了他们的重要力量,如李寿全、梁弘志、小虫、李宗盛等。

从唱片销量来看,70年代的歌星,他们的唱片销量最多也只能达到五六万张,而80年代的唱片销量迅速增长,几十万张销量比比皆是。如苏芮的《搭错车电影原声带》销量达到近20万张;王杰的《一场游戏一场梦》达38到万张。唱片的热销使唱片公司开始不惜重金的去挖掘歌星、制作唱片,随之出现了一大批明星,如:齐秦、王杰、杨林、姜育恒、李亚明、林慧萍、文章、费翔、李茂山、陈淑桦、张艾嘉、潘越云、张清芳等。

唱片的繁荣带动了台湾流行音乐的质量,同时也使“目的化”的制作目标开始成为台湾流行乐坛的重要标志,音乐制作人开始从“民歌时期”那种自娱自乐并追求理想与价值的概念中蜕化出来,取而代之的是有目的、有动机的商业行为,定向策划和量身定做开始成为唱片制作的重要模式。

综上述,80年代唱片业的繁荣,不仅使台湾流行音乐日益呈现出商业化趋向,使商业化流行音乐概念逐渐形成,并且在商业化的推动下,流行音乐的创作、制作也日趋成熟,迎来了一个创作与制作的高峰期。

4. 音乐创作与制作的成熟

80年代成立的一些唱片公司,他们的经营者很多都是来自音乐界的业内人士,如“滚石”的段钟潭、段钟沂,“飞碟”的吴楚楚都是“民歌运动”的积极参与者。他们经过多年的磨练,不仅具备了成熟的经营理念,同时也注重音乐的质量。因此,他们广泛的寻找优秀创作人和制作人来为歌手定做歌曲。

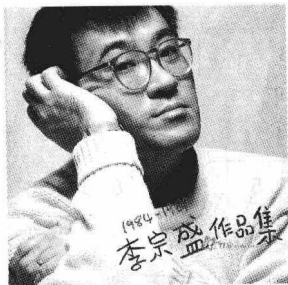
在唱片公司提供的平台下,一批优秀的创作人、制作人开始浮现出来,如李宗盛、陈大力、陈秀男、熊美玲、郑华娟、林隆璇、周治平、郭子、黄韵玲、张宇、陈升等,“定位”的概念开始越来越被受到重视。制作人开始根据歌手的本质与内涵,进行针对性的“定位”并进行针对性的“约歌”,如赵传的《我很丑可是我很温柔》体现出来的“反偶像”定位,“忧郁歌王”姜育恒,成熟女性陈淑桦,沧桑男人张镐哲,民谣走向的李茂山、罗时丰,青春偶像“小虎队”等。

与此同时,一大批优秀的创作歌手应运而生,如齐秦、张雨生、童安格、周华健、张洪量、黄品源、潘美辰、伍思凯、庾澄庆、小刚等,其中像张雨生、童安格等歌手,分别集创作、制作、演唱于一身。

音乐质量的体现不仅在于词曲的质量,编曲也是音乐质量的重要保障。80年代前期,台湾流行音乐界对编曲似乎还不太重视,到了80年代中期,在陈志远等人的推动下,掀起了一场“编曲革命”,一批年轻的专职编曲开始诞生,他们在此后的90年代流行音乐编曲中产生了重要影响,如李正帆、陈宇寰、涂惠源、屠颖、袁卓繁、洪敬尧、江建民等。

在歌词方面,除了情歌题材之外,人文主义、批判主义开始在歌词中不断涌现,如罗大佑、李寿全、黄舒骏、郑智化、陈升等人的歌词不断引起社会的关注与思考,罗大佑的《之乎者也》、《未来的主人翁》,李寿全的《八又二分之一》,黄舒骏的《马不停蹄的忧伤》,陈升的《拥挤的乐园》,郑智化的《老么的故事》等专辑,在歌词上均有很大突破。

该时期的创作与制作群体,主要来自几个方面:“民歌运动”中成长起来的音乐人,如李寿全、梁弘志、小虫、李宗盛、陈秀男等人开始起到重要作用,成为创作和制作的中坚力量;有些则是曾在民歌餐厅驻唱,由“民歌手”出身的创作歌手,如张宇、游鸿明、童安格、周华健等;有些则是搞乐队出身,如伍佰、伍思凯、黄品源、庾澄庆、张雨生等,以及“虹乐队”的涂惠源、刘天健、江建民,“顶尖拍档”的庾澄庆、李正帆、陈宇寰等;有些则出身于唱片公司幕后工作者,如陈升、邰正宵等;也有少部分是由音乐科班出身,如林隆璇、黄韵玲等。其中,李宗盛被誉为“百万制作人”,具有重要代表性。

李宗盛

李宗盛,生于1958年,英文名 Jonathan Lee,是80年代台湾流行乐坛最具实力的词曲作家和唱片制作人,素有“百万制作人”之称。他成功制作了张艾嘉、潘越云、陈淑桦、辛晓琪、林忆莲等著名女歌星的专辑;他为赵传创作的《我是一只小小鸟》,为伍思凯创作的《让我忘记你的脸》,为成龙创作的《生命中的每一天》等歌曲曾经风靡一时。作为歌手,他曾出版《生命中的精灵》、《爱情少尉》、《李宗盛作品集》、《远行》(与香港音乐人卢冠庭合作)等专

辑,还与陈淑桦合唱《你走你的路》、与林忆莲合唱《当爱已成往事》等。

李宗盛于“民歌运动”时期进入歌坛,曾为“木吉他合唱团”成员。1979年,李宗盛和好友组成“木吉他合唱团”,1980年,“木吉他合唱团”加入宝丽金唱片公司,推出《木吉他作品全集》。1982年,他因第三届“金韵奖”民歌大赛获奖,正式进入唱片界,并首次制作郑怡专辑《小雨来得正是时候》。1985年,李宗盛进入“滚石唱片”,3月制作了张艾嘉《忙与盲》专辑。1986年,推出个人专辑《生命中的精灵》;1987年制作周华健首张个人专辑《心的方向》;1988年,出任“滚石”副总经理,开始更直接的参与唱片市场运作。1990年,为赵传创作歌曲《我是一只小小鸟》,并与其他制作人共同制作林强第一张专辑《向前走》,并获得“金曲奖最佳演唱专辑制作人奖”。1991年,他推出专辑《凡人歌》,此后一直活跃于唱片界,曾为众多华语歌星创作歌曲并制作唱片。他的代表作品有:《爱情有什么道理》、《忙与盲》、《寂寞难耐》、《生命中的精灵》、《爱情少尉》、《喔!莎莉》、《我终于失去了你》、《让我忘记你的脸》、《你走你的路》、《梦醒时分》、《我是一只小小鸟》、《给所有知道我名字的人》、《凡人歌》、《在我生

命中的每一天》、《漂洋过海来看你》、《这样爱你对不对》、《明明白白我的心》、《壮志在我胸》、《真心英雄》、《快乐似神仙》、《爱要怎么说出口》、《如风往事》、《领悟》、《伤痕》、《为你我受冷风吹》等。

例 5-20 《凡人歌》

凡人歌

(李宗盛演唱)

1=F 4/4

李宗盛词曲

(6. 5 6 1. 6 1 | 2. 1 2 5. 3 5 | 6 - - - | 6 - 1 7 5 | 6 - - - | 6 - - - |

6 - - - | 6 - - 3 5 | 3 - - - | 3 - - 5 | 5 - - 3 | 2 - - 1 7 |

6 - - - | 6 - - - || 6 6 6 5 3 | 3 0 0 1 2 | 3. 5 5 5 | 5 - 0 0 |

你 我 皆 凡 人, 生 在 人 世 间,

2 2 2 2 5 | 5 0 0 1 1 | 1 1 6 - | 0 0 0 0 1 | i i i 7 i | i - 0 6 5 |

终 日 奔 波 苦, 一 刻 不 得 闲, 你 既 然 不 是 仙, 难 免

3 - - 3 5 | 5 3 3 - 0 | 2 2 2 6 2 | 2 - 0 5 3 6 | 3 6 6 - | 6 - 0 0 |

有 杂 念, 道 义 放 两 旁, 把 利 字 握 中 间。

i 3 i 3 i | i - 0 1 2 | 3 - - 3 5 | 3 - 0 0 | 2 5 2 2 5 | 5 - 0 6 1 6 |

多 少 男 子 汉, 一 怒 为 红 颜, 多 少 同 林 鸟, 已 成 了

1 1 1 0 | 0 0 0 0 | i i i i 3 | 3 - 0 1 2 | 3 - 0 3 5 | 5 3 3 0 0 |

分 飞 燕, 人 生 何 其 短, 何 必 苦 苦 恋,

2 2 2 2 5 | 5 - 0 1 1 | 1 3 6 - | 0 0 0 0 | 6 6 6. 6 1 2 | 3 5 3 3 - 2 1 |

爱 人 不 见 了, 向 谁 去 喊 冤。 问 你 何 时 曾 看 见, 这 世

2 2 2 2 7 5 | 6 - 0 0 | 0 6 6 6 6 6 6 5 | 6 i 6 6 3 1 | 2 2 2 i 7 5 |

界 为 了 人 们 改 变, 有 了 梦 寐 以 求 的 容 颜, 是 否 就 算 是 拥 有 春

6 - - - | (6 - 5 - | 3 - 2 - | 6. i 7 6 5 2 | 3 - - - | 6 - 5 - | 3 2 1 2 - |

天。

i - - - | 7 6 5 3 | 6 - - - | 6 - - - | 6 - - - | 6 - - -) ||

此外,在众多的音乐人和歌手中,特别值得关注的一个人是创作歌手——郑智化。他于80年代末进入乐坛,在90年代的华人乐坛产生了重要影响。

郑智化

郑智化,生于1961年。2岁时患小儿麻痹症,双腿残疾,22岁郑智化大学毕业,并于次年1984年进入广告公司,从事广告创作设计,并受到广告界的肯定。在从事广告创作的同时,他也为广告配乐,并开始音乐创作。他发表第一首歌曲是《开心女孩》,被“点将”唱片公司看中。1988年底,郑智化推出首张个人专辑《老么的故事》,在唱片界引起强烈反响。1989年8月,郑智化毅然离开成绩斐然的广告界,并于次年出版第二张个人专辑《单身逃亡》;1990年推出第三张专辑《堕落天使》;1991年推出第四张专辑《年轻时代》;1992年推出第五张专辑《私房歌》,其中单曲《水手》造成广泛流行。1992年底,继续推出专辑《星星点灯》,此后陆续推出专辑《落泪的戏子》、《烟斗阿兄》、《麻将》、《夜未眠》等专辑。

郑智化以一种敏锐的社会洞察力创作出了一系列关于社会题材的流行歌曲,以及很多具有现实主义色彩的流行歌曲,其中有对人生的深刻思考、对迷失自我的反省、对社会弊端的揭露、对不良政治的批判、对为富不仁者的讽刺,也有对爱情的描写;而且他的歌词都具有很强的文学性,夹叙夹议,以一种比较直白的、通俗易懂的语言,找到了很多别人不曾关注的题材,创作出了一大批发人深省的流行音乐作品。

他的作品不仅题材丰富,而且对人物形象的刻画也非常鲜明,一首歌词通过短短的几百字,有时候却将人物性格描写得非常完整,如描写社会小人物的《阿飞和他的那个女人》、描写戏子的《落泪的戏子》、描写赌徒的《三十三块》、描写妓女的《堕落天使》等;另外,他还将很多普遍的社会现象浓缩到了流行歌曲中,如《未婚爸爸》、《面子问题》、《中产阶级》等;此外,像励志的《水手》,关于成长的《星星点灯》、《年轻时代》,具有社会批判性的《大国民》等,题材之广,触角之深,非一般人能所及。

◎《落泪的戏子》(郑智化词曲、演唱)

掌声渐渐响起,幕已渐渐拉起,又要开始另一出戏;总是身不由己,从来没人在意,为了生活要卖力地演出。

灯光亮起的时候,忘了紧张颤抖,忘了尊严和坚持,在现实中低头。五光十色的舞台,浮浮沉沉的生涯,人群渐渐散去,面对落幕的孤独。

戏子呀戏子,没有自己的名字,一个没无闻的我演着小小的角色;戏子呀戏子,忘了自己的名字,戏子呀戏子,落泪的戏子。

掌声再次响起,仿佛是在梦里,一场盼望很久的戏;管它是悲是喜,主角是我自己,所有的人陪我欢笑哭泣。

大红大紫的时候,没有时间休息,没有原来的自己在名利中低头;奢华靡烂和挥霍,空虚不安和堕落,青春渐渐用尽,面对梦醒的无助。

戏子呀戏子,没有自己的名字,纵然演过千般角色,都是别人的故事;戏子呀戏子,忘了自己的名字,戏子呀戏子,落泪的戏子。

是谁在编写人生这场戏,一生真真假假的谜题,是不是每个人都要戴着面具,演一场自己不愿演的戏。

◎《三十三块》(郑智化词曲、演唱)

我的口袋有三十三块,这样的夜无法打车回来。我的口袋有三十三块,其他的钱都落入别人口袋。

也许是上天故意安排,也许是手气实在太坏,我想要为你赢得一个未来,却一不小心输了现在。

你叫我赌,输了就不要回来,难道你真的不明白,只有输了钱的男人才会回来,赢钱的总是逍遥在外。

这样的我实在没脸回来,这一点钱不够你明天买菜,我知道你在苦苦等待,也催促自己脚步加快。

我好不容易才回到家门外,却只能在门外徘徊,这时我看到家门突然打开,原来你早已经明白,你说吃了一次亏才会学一次乖,明天让我们从新再来。

我输了钱但是心情愉快,输钱的男人实在可爱。

◎《堕落天使》(郑智化词曲、演唱)

你那张略带着一点点颓废的脸孔,轻薄的嘴唇含着一千个谎言,风一吹看见你瘦啊瘦长的乌仔脚,高高的高跟鞋踩着颠簸的脚步。

浓妆艳抹要去哪里你那苍白的眼眸,不经意回头却茫然的竟是熟悉的霓虹灯,在呜咽的巷道寻也寻不回你初次的泪水,就把灵魂装入空虚的口袋走向另一个陌生。

无可救药的歇斯底里和一派的天真,刻意的美丽包装着一个嫉妒的女人,是你攻陷别人还是别人攻陷你最后的防线,当你度过了一个狂欢的夜迎接寂寞的明天。

◎《未婚爸爸》(郑智化词曲、演唱)

假如我有一个孩子的话,假如你是我那孩子的妈,从此你和孩子两个都是我的牵挂,你可知道我有多么害怕。

朋友总会说些祝福的话,这样的祝福究竟是真是假,我是未婚爸爸你是未婚妈妈,如何把孩子抚养长大。

生活的担子我能不能扛下,我用我所有的自由换来一个家,未来的世界有太多的变化,我不愿意孩子将来学会虚假。

假如我有一个孩子的话,假如你是我那孩子的妈,假如我这一生注定浪际天涯,这件事情最好

就此做罢。

逃避呀逃避,我自私的想法,遇到这种问题有谁能潇洒;月亮啊月亮,我不敢抓,真正的弱者是生活的担子我能不能扛下。

假如你有一个孩子的话,假如我是你那孩子的爸,我知道有种的男不能拖拖拉拉,干脆我们结婚吧。

◎《年轻时代》(郑智化词曲、演唱)

喜欢上人家就死缠着不放,那是十七八岁才做的事。衬衫的钮扣要故意开几个,露一点胸膛才叫男子汉。

总以为自己已经长大,抽烟的样子要故作潇洒,总以为地球就踩在脚下,年纪轻轻要浪迹天涯。

哦,年轻时代,年轻时代,有一点天真有一点坏;年轻时代,年轻时代,有一点疯狂有一点帅。

蓝色牛仔裤要割几个破洞,一年 365 天卡味那件(领),口袋里没钱名堂倒是很多,爸妈念个几句啊就嫌啰嗦。

总以为自己已经长大,受伤的时候不需要回家,总以为地球就踩在脚下,年纪轻轻讲我咋吃惊。

所有欢笑泪水就是渡过,那一段日子我永远记得,或许现在的我已经改变很多,至少我从没改变那个作梦的我。

哦,年轻时代,年轻时代,有一点执着有点无奈;年轻时代,年轻时代,有一点甜蜜有点悲哀。

◎《水手》(郑智化词曲、演唱)

苦涩的沙吹痛脸庞的感觉,像父亲的责骂母亲的哭泣永远难忘记。年少的我喜欢一个人在海边,卷起裤管光着脚丫踩在沙滩上。

总是幻想海洋的尽头有另一个世界,总是以为勇敢的水手是真正的男儿,总是一副弱不禁风孑种的样子,在受人欺负的时候总是听见水手说。

他说风雨中这点痛算什么,擦干泪不要怕,至少我们还有梦;他说风雨中这点痛算什么,擦干泪不要问为什么。

长大以后为了理想而努力,渐渐的忽略了父亲母亲和故乡的消息,如今的我生活就像在演戏,说着言不由衷的话戴着伪善的面具。

总是拿着微不足道的成就来骗自己,总是莫名其妙感到一阵的空虚,总是靠一点酒精的麻醉才能够睡去,在半睡半醒之间仿佛又听见水手说。

他说风雨中这点痛算什么,擦干泪不要怕,至少我们还有梦;他说风雨中这点痛算什么,擦干泪不要问为什么。

寻寻觅觅寻不到活着的证据,都市的柏油路太硬踩不出足迹,骄傲无知的现代人不知道珍惜,

那一片被文明糟踏过的海洋和天地。

只有远离人群才能找回我自己,在带着咸味的空气中自由的呼吸,耳畔又传来汽笛声和水手的笑语,永远在内心的最深处听见水手说。

他说风雨中这点痛算什么,擦干泪不要怕,至少我们还有梦;他说风雨中这点痛算什么,擦干泪不要问为什么。

5. 台语歌曲的变革

台语歌曲作为台湾本土文化的代表具有深厚的文化根基,从传统民谣到三四十年代的民谣创作高峰时期,台语歌曲一直在台湾音乐史上具有重要作用。不过台语歌曲的发展,在很长的时间里都是在某种政权的控制下生长。在“日据时期”,台语歌曲受到日本人的控制;1949年,国民党迁台后,也对台语歌曲进行了严格控制。直到1987年之后,才得到自由发展。

(1) 台语歌曲的捆绑时代

从1949年台湾“戒严”到1987年“解严”的38年时间里,国民党对各种文艺形式采取严格控制,台语歌曲自然也不例外。对于歌曲的控制,国民党采取了一系列措施。如:“1950年将122首歌曲列为禁歌;1961年,内政部制定了‘查禁唱片之标准’,并与该年查禁3053张唱片;1973年,新闻局制定‘歌曲出版品查禁标准’;1975年,新闻局在数月间审查四千余首歌曲,其中遭禁唱的歌曲便高达五六百首。‘日据时期’的一些传唱歌曲到了‘戒严’后也都遭到了控制或禁唱,如1937年,由李临秋作词、苏桐作曲的《四季红》被迫改为《四季谣》才得以传唱;1948年,由李临秋作词、王云峰作曲的《补破网》,原先被认为过于灰色,而被迫加入充满希望色彩的第三段歌词。然而,到了50年代仍然遭到禁唱,直到1977年才以‘情歌’为由解禁;1985年,由余隆华作词作曲的《舞女》,以歌词影射台湾人受异族统治,毫无自由性为由,加以查禁^①”。此外,出版、传媒业都受到国民党的控制。因此,在台湾“戒严”时期,台语歌曲创作受到了严重压制。

陈达

台语歌曲由于长期受到政治的干预,在80年代以前一直没有得到良好的发展,直到70年代,一位极富传奇色彩的歌手——陈达的出现,使台语歌曲开始受到很多人的关注。这位被称为“拯救文化流失的传奇歌手”曾用自己的一生为台语歌曲的传播而努力,他曾在民间四处寻访,并整理台湾民间音乐,后来开始自己创作。他的音乐带有“说唱”特征,全部采用闽南语演唱,自弹自唱,一把月琴配以土语发音,形成了独特的“陈达式”叙述风格。在他的作品中,最有影响的是恒春调歌曲《思想起》,他以“说唱”的形式叙述了三百年前唐山过台湾的拓荒史,对后来的台语歌手产生了极大影响。1981年,陈达因车祸去世,在台语歌坛产

^① 引自吴克隆硕士论文《台湾流行歌曲研究》第三章之“对歌曲的政策性引导及查禁”一节。

生了巨大震动。虽然“陈达时代”随着他的去世而告终,但是他的意识、精神和音乐深深地影响了众多的台湾歌手以及台语歌曲的发展。例如,由赖西安作词、苏来作曲的《月琴》便是向陈达致敬的一首作品,歌中写道:“唱一段思想起,唱一段唐山谣,走不尽的坎坷路,恰如祖先的步履。抱一支老月琴,三两声不成调,老歌手琴音犹在,独不见恒春的传奇”。再如著名台语歌手陈明章也曾明确表示曾深受陈达的影响。

80年代,随着唱片业的兴起,台语歌曲也逐步进入商业化领域,新一代台语歌手开始登上台语歌坛,并纷纷推出自己的专辑,如洪荣宏的《一支小雨伞》、沈文成的《心事谁人知》(蔡振南词曲)、江惠的《惜别的港湾》、陈小云的《舞女》等。虽然,很多新的台语歌曲开始在社会上造成了一定的影响,但就整体而言,它的传播和发展依然受到一定的限制。直到1987年“解严”之后,台语歌曲开始迎来了新的发展时期。

(2) 新台语歌曲的发展

1987年,长达38年的“戒严令”被解除,台湾正式“解严”。“解严”后的台语歌曲开始获得了自由发展的空间,创作人积压了30多年的创作激情终于在80年代后期至90年代得到了释放,在一批新人、新作的推动下,台湾流行音乐迎来了一个“新台语歌曲”时期。

在创作上,新台语歌曲以描写现实生活为主,歌词少了隐喻性;演唱上,唱腔也逐步摆脱了“哭调”的影响,摆脱了悲苦情愁的影子。随着台语歌曲的自身变化和商业化制作手段的包装,台语歌曲的面貌发生了极大的转变,它开始逐渐融入了商业化的流行音乐领域,并且成为“华语歌曲”的重要组成部分。

在80年代后期至90年代,台语歌坛出现了一批广为传唱的新台语歌曲,如叶启田的《爱拼才会赢》、《浪子的心情》,林强的《向前走》,江惠的《酒后的心声》等。此外,一些具有思想性的知识分子也开始加入到了台语歌曲的创作中来。他们的作品虽然属于“小众”歌曲,但是他们的作品中时常流露着对“乡土回归”的渴望,对主流政治的嘲讽等内容。在这个群体中,陈明章具有重要代表性。

陈明章

陈明章,生于1956年,中国台湾著名音乐创作人、制作人、闽南语歌手,同时也是吉他与月琴演奏家。有人称他为“台湾民谣大师”、“浪子诗人”。70年代,“民歌运动”时期,高中毕业的陈明章和好友李宗盛、江丙辉、郑文魁、胡昭宇、陈永裕等朋友一起组成了“木吉他合唱团”,并开始尝试音乐创作。1978年,陈明章报名参加第二届金韵奖创作组的比赛,第一次在公开场合演唱自己的作品。后来,陈明章入伍当兵,认识了创作台语歌词

的好友陈明瑜,并投入台语歌曲创作。90年代,陈明章的作品在台语歌坛产生重要影响。在《现场作品》、《下午的一出戏》等专辑中,他的音乐经常借用五声音阶来创作现代化的台语歌曲,歌曲中运用了大量的箫、笛、琵琶、南胡等传统乐器,歌曲内容以民间题材为原型,反映了很多当时的台湾社会

现状,被认为是“新台湾歌谣”的重要代表人物。

1989年,由王明辉、陈主惠、司徒松组成的“黑名单工作室”为台语歌曲开辟了一条新的道路。1989年11月由“黑名单工作室”制作的专辑《抓狂歌》被视为“台语新歌谣”的发端。专辑中由王明辉创作的《台北帝国》、《民主阿草》、《计程车》三首歌曲结合了欧美风格雷鬼(Reggae)、说唱(Rap)和本土“杂念仔”风格,具有很强的开拓性。其中由陈明章创作的《庆端阳》、《新庄街》既汲取了台湾古戏的精华,又极具人文性。这张专辑不仅在内容上深刻反映了当时的很多社会现象,在演唱上,它也完全抛弃了原来台语歌曲中悲苦情愁的影子,使台语歌曲的面貌焕然一新。尽管如此,由于专辑中很多歌曲对国民党进行了尖锐的批判,导致了它的封禁,因此该专辑一直被视为台湾“地下音乐”的重要代表。

《抓狂歌》之后,新台语歌曲时代随之到来,90年代以后,在林强、伍佰等人的推动下,这种具有新思想、新风格的新台语歌曲开始逐步进入流行音乐主流市场,逐渐形成台湾流行音乐中的“另类”风格。

6.80年代台湾流行音乐小结

80年代是台湾流行音乐进入全盛的时期,在唱片业的推动下,新人新作层出不穷。

80年代初,是“民歌运动”的尾声,它的气势虽然早已不及70年代,但是依然还有“民歌手”不断的推出专辑并产生影响。如:1980年,李健复在新格旗下推出首张专辑《龙的传人》,在台湾造成巨大轰动;蔡琴推出专辑《出塞曲》,其中收录了《出塞曲》、《被遗忘的时光》等作品;1981年,女声二重唱《杨芳仪/徐晓菁重唱专辑》由“新格”出版,其中《听泉》等歌曲产生了较大反响。此外,一些具有现代意识的唱片也开始在唱片市场产生影响,如1981年由陶大伟、孙越推出的《朋友歌》;1981年由罗大佑初次担纲制作的张艾嘉专辑《童年》等。

1982年,罗大佑推出首张专辑《之乎者也》,引起了台湾乐坛的巨大轰动;此外,潘越云凭着专辑《天天天蓝》开始受到听众的关注。同年,台湾最受欢迎的电视综艺节目《综艺100》诞生,节目推出一个畅销歌曲排行榜单元,统计台湾地区销售成绩前十名的专辑。

1983年,苏芮凭着《搭错车(电影原声带)》一举走红,彻底打破了台湾乐坛的传统演唱方法,成为台湾歌手中的典范;同时由他演唱的《一样的月光》、《是否》、《酒干倘卖无》、《请跟我来》等歌曲随着《搭错车》的热播而风靡台湾;同年,由李宗盛首次担纲制作的郑怡专辑《小雨来得正是时候》不仅成就了李宗盛和郑怡,同时也使《小雨来得正是时候》的词曲作者小虫开始名声鹊起。此外,李恕权推出首张专辑《回》;罗大佑推出第二张极具批判色彩的专辑《未来的主人翁》,再次引起社会的关注。

1984年,费玉清推出专辑《梦驼铃》,该专辑13周连获冠军,引起了强烈反响;蔡琴的《此情可待》也取得了优异的成绩,如《最后一夜》、《读你》等歌曲造成了广泛流传;林淑榕的《昨夜星辰》和

杨林的《把心留住》也取得了很好的成绩；来自韩国的歌手姜育恒以一曲《爱我》步入歌坛。此外，罗大佑的《家》、薛岳的《摇滚舞台》、黄莺莺的《只有分离》、李恕权的《回》等专辑也在市场上造成了一定的影响。

1985年，最有影响的专辑是齐秦的《狼》，专辑的同名主打歌以及《原来的我》、《太阳雨》、《哑口》均受到了听众的一致欢迎。同年，和齐秦同属“综一”公司的杨林以齐秦创作的一首《玻璃心》赢得听众的认可，专辑售出13万张；姜育恒凭借前一年录制的专辑《最后的温柔》而开始走红，他那忧郁的演唱风格成为台湾流行乐坛的一道靓丽风景线；同年，三位老歌手凤飞飞、黄莺莺、苏芮也都纷纷推出专辑，凤飞飞的《彤彩》、黄莺莺的《拥抱雨中》和苏芮的《沉默的母亲》均获得了很好的成绩；同年，王芷蕾加入“飞碟唱片”推出专辑《王芷蕾的天空》，其中单曲《台北的天空》以游子归乡的题材受到了广大听众的喜爱。同年，较有影响的其他专辑还有张艾嘉的《忙与盲》，齐豫、潘越云的《三毛作品第15号 回声》，张清芳的《激情过后》、红蚂蚁合唱团的《红蚂蚁合唱团 I》等。此外，受到美国《天下一家》（We Are The World）的影响，在罗大佑、李寿全等人的召集下，40多位歌手共同录制了一首《明天会更好》，在社会上造成了广泛流传，短短几个月内唱片在港台等地售出25万张以上。

1986年，偶像歌手林慧萍在经历了一段时间的淡期之后，凭着一首节奏轻快的《走在阳光里》再度成为流行乐坛的新宠。同年，潘越云推出专辑《旧爱新欢》，其中单曲《谢谢你曾经爱我》造成了广泛影响。此外，李宗盛、李寿全二人也开始从幕后转向台前，先后推出专辑，李宗盛的《生命中的精灵》、李寿全的《八又二分之一》均受到了广大听众的一致好评。同年，卡拉OK开始进入台湾，它为台湾流行音乐带来了一阵清风，很快便成为台湾流行文化的主流。

1987年，台湾流行乐坛新人辈出。由刘文正创办的飞鹰唱片公司推出方文琳、伊能静与裘海正三位女歌手，开始成为新生代偶像歌星；周华健推出专辑《心的方向》，开始走红；摇滚精灵黄韵玲继她的上一张专辑《忧伤男孩》之后，于该年推出第二张专辑《蓝色啤酒海》；年底，新歌手叶欢、李翊君相继推出专辑，成为台湾流行乐坛的新生力量。同年，一位名叫蔡蓝钦的歌手推出了他的专辑《这个世界》，具有很深的思想性，在社会上引起了强烈反响，不幸的是在他完成专辑后的一个星期，因休克导致心脏麻痹而去世，年仅22岁。同年，“滚石”唱片为了纪念台北市立圆山动物园的搬迁，而推出合辑《快乐天堂》；姜育恒推出专辑《驿动的心》；齐秦推出新专辑《冬雨》，其中，同名主打歌和《大约在冬季》、《外面的世界》均造成了广泛流传。

1988年初，“飞碟”公司推出王杰的《一场游戏一场梦》，他那浪子的形象、孤傲的神情配上伤感的歌声，使其在听众的心里留下了深刻印象；张雨生推出专辑《我的未来不是梦》，也受到了听众的热烈欢迎。“滚石”唱片推出了一系列成功的专辑，如创作歌手陈升的首张专辑《拥挤的乐园》、潘越云的《情字这条路》、《男欢女爱》、赵传的《我很丑，可是我很温柔》、罗大佑的《爱人同志》、张洪量的《你知道

我在等你吗》、周华健的《我是真的付出我的爱》等。姜育恒继《驿动的心》之后,再度推出《跟往事干杯》;郑智化推出首张专辑《老么的故事》;“小虎队”凭着一首《青苹果乐园》一举成为少男少女的心中偶像。苏芮凭借一曲《跟着感觉走》再度风靡,并响彻海峡两岸,在内地也产生巨大影响。齐豫和潘越云合作推出三毛作品专辑《回声——三毛作品第15号》,录制了由三毛作词,李泰祥、李宗盛、李泰铭、翁孝良及王新莲作曲的12首作品。由吉他手沈光远、主唱罗纮武、键盘手钟兴民、吉他手黎旭瀛、贝司手魏茂煌五人组成的创作乐队“红蚂蚁合唱团”推出首张唱片《红蚂蚁合唱团I》,成为台湾最早的创作型乐队之一。创作人黄舒骏推出首张个人专辑《马不停蹄的忧伤》,销量达40万张。同年,伍思凯推出首张个人专辑《爱要怎么说》,巫启贤首次在台湾推出专辑《你是我的唯一》、张镐哲推出首张专辑《再回到从前》等。此外,创作歌手庾澄庆推出专辑《报告班长》,其中最早将黑人的Rap、R&B及Soul元素融入华语歌曲中。

1989年,“小虎队”创造了青少年视听新标准,他们凭着首张专辑《逍遥游》在流行歌坛造成了巨大轰动;同年,内地歌手崔健在台湾推出专辑,成为第一位在台湾推出唱片的大陆歌手,《一无所有》在台湾迅速走红;同年,“滚石”新人林强推出台语摇滚专辑《向前走》,他的另类风格受到了很多听众的关注;同年,其他较有影响的代表作品有童安格的《其实你不懂我的心》、庾澄庆的《让我一次爱个够》、陈淑桦的《梦醒时分》、潘越云的《我是不是你最疼爱的人》、潘美辰的《我想有个家》、张信哲的《我们爱这个错》、张雨生的《大海》、黄舒骏的《雁渡寒潭》等。

总之,80年代的台湾流行音乐是一个极为丰富的时代,唱片市场繁荣,音乐活动频繁,是台湾流行音乐史上的一个重要时期。

第六节 90年代以来台湾流行音乐

1. 概述

90年代,台湾流行音乐在80年代的基础上继续繁荣发展。随着国际唱片集团先后入驻台湾,使“明星制”、“偶像制”得到进一步深化,流行音乐开始呈现出娱乐化倾向。80年代走红的明星,如张信哲、齐秦、辛晓琪、周华健、姜育恒等人继续充当着流行乐坛的主要角色;同时,如范晓萱、许如芸、张惠妹、李玟、任贤齐、无印良品、熊天平、迪克牛仔等一批新的歌星先后诞生,像《健康歌》(范晓萱)、《泪海》(许如芸)、《如果云知道》(许如芸)、《姐妹》(张惠妹)、《听海》(张惠妹)、《Di Da Di》(李玟)、《心太软》(任贤齐)、《掌心》(无印良品)、《雪候鸟》(熊天平)、《有多少爱可以重来》(迪克牛仔)等歌曲在市场上造成了广泛流行。从歌曲的数量来看,流行的歌曲不少,但是在音乐风格上并没有太大突破,基本上都是以“都市化”的情歌路线为主。

90年代末至新世纪之初,台湾流行音乐发生了巨大的变化。R&B和流行摇滚开始成为乐坛主

流,“周杰伦现象”开始成为新时代台湾流行音乐的重要标志。

2. 陶喆及 R&B 潮流

从 1997 年到世纪之交这段时间,台湾流行音乐发生了巨大变化。陶喆的出现,使 R&B 开始成为华语流行乐坛的主流路线,迎来了华语流行乐坛的 R&B 时代;与此前后,李玟、王力宏、温岚、顺子等人开始将欧美流行音乐中最重要的唱法之一——索尔唱法(Soul)运用到华语歌曲中,对华语歌曲的音乐风格和演唱风格产生了巨大影响,R&B、Rap、Hip-Hop、Jazz 等欧美风格开始成为台湾流行音乐制作的重要模板。

1997 年,陶喆的首张同名专辑《David Tao》一经推出便引起了听众的强烈反响。两年后,其第二张专辑《I'm Ok》再次引起轰动。随着陶喆的成功,R&B 开始成为一种潮流,同时也预示着欧美的索尔(Soul)唱法即将成为华语流行演唱的主流方向。在陶喆的作品中,不仅单纯的体现出了索尔或 R&B 的外来音乐元素,同时还显著的流露出了他的民族文化底蕴,以及他对中国传统音乐的钟情。如《望春风》、《夜来香》均由中国的传统曲目改编而成,是西方索尔音乐与中国传统音乐的完美结合。

陶 喆

陶 喆,创作人、制作人、歌手,1969 年生于香港,其父陶大伟曾是 80 年代台湾歌星。陶喆的童年生活在台北,15 岁赴美学习,毕业于台北公馆伯大尼美国学校,主修心理学,副修电影,深受美国黑人音乐风格的影响。陶喆自 1993 年开始进入乐坛幕后担任制作人,曾为张信哲、陈淑桦、杨采妮、孙耀威、L.A. BOYZ、郑中基、杜德伟、陶晶莹、赵咏华、张惠妹等歌手制作唱片和创作歌曲。1997 年,陶喆发行了他的首张同名专辑《David Tao》,在台湾掀起了一阵 R&B 热潮。在这张专辑中,陶喆融入了多元化的音乐风格,将 R&B 元素和中国本土元素相结合,尤其是翻唱的民谣歌曲《望春风》,赋予这首传统民谣全新面貌。凭着首张专辑,陶喆一举获得台湾金曲奖“最佳流行音乐演唱唱片奖”、“最佳作曲人奖”、“最佳国语男演唱人奖”、“最佳新人奖”、“最佳唱片制作人奖”五项大奖,台前幕后均获肯定。此外,他也在同年获得美国公告牌(Billboard)杂志的年度“亚洲杰出创作歌手奖”。1999 年,陶喆推出第二张专辑《I'm Ok》,其中《找自己》、《夜来香》、《普通朋友》、《小镇姑娘》等歌曲在市场上产生广泛影响。此后,陶喆继续推出《黑色柳丁》(2002 年)、《太平盛世》(2005 年)、《太美丽》(2006 年)等专辑,其中《Angel》、《Melody》、《月亮代表谁的心》、《爱我还是他》、《太美丽》、《忘不了》、《明天你要嫁给我》等歌曲广为流传。

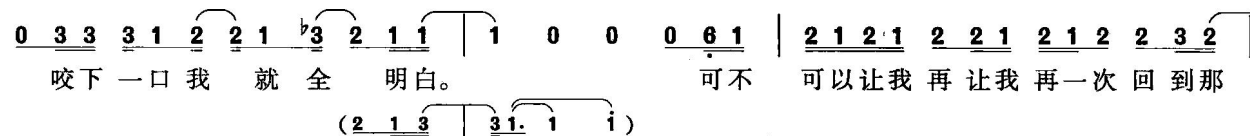
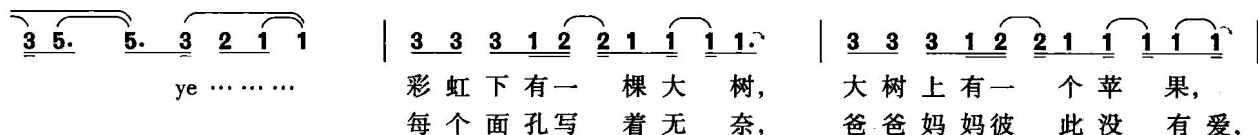
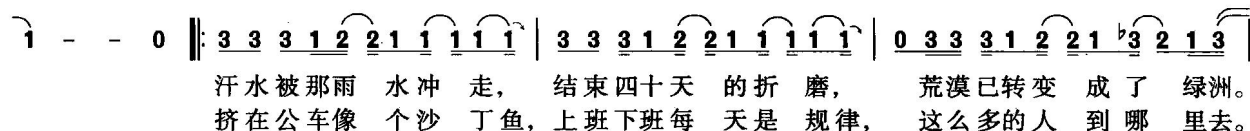
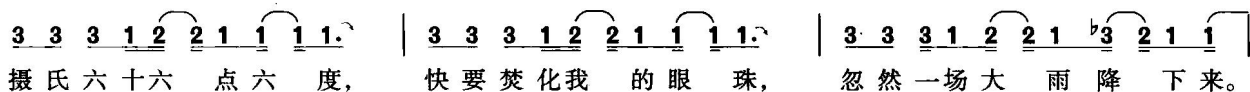
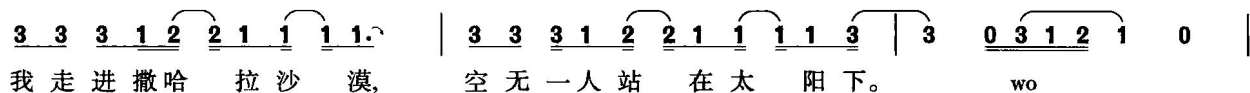
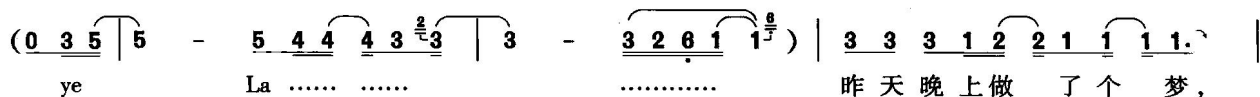
例 5-21 《找自己》

找 自 己

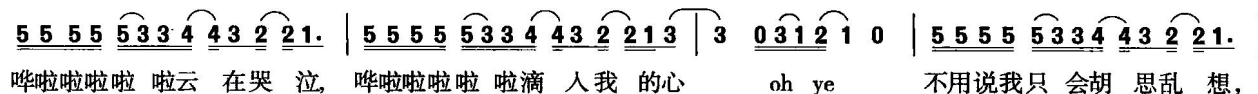
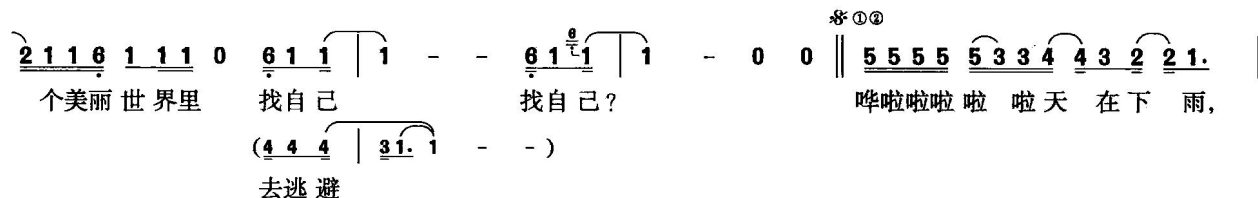
(陶 喆演唱)

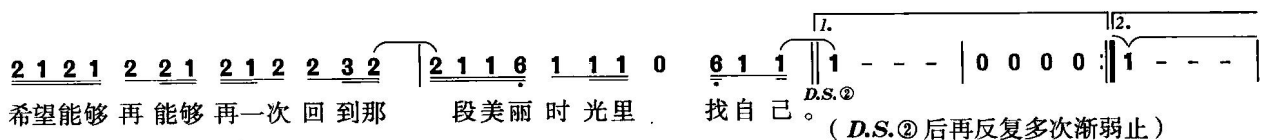
1=G $\frac{4}{4}$

陶 喆词曲

难 道 这 就 是 生 命 (2X) 的 真 理。 可 不 可 以 让 我 再 让 我 再 一 次 回 到 那

3. 流行摇滚的盛行

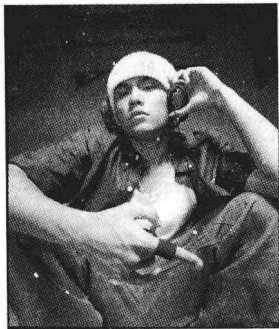
台湾流行乐坛的摇滚乐较主流流行音乐要相对逊色一些,80年代的薛岳、90年代的伍佰是其中的重要代表,但是在前20年的发展中,摇滚乐始终没有成为台湾流行音乐的主流。直到90年代末、21世纪初,一批流行摇滚乐团的崛起,使摇滚乐这种形式开始进入流行音乐的主流行列。

1997年动力火车的成功,1998年迪克牛仔的走红,为流行摇滚的兴起奠定了基础。1999年“五月天”开始崭露头角,他们的“英式”摇滚倾向引起了听众的关注;随后,飞儿乐团(F.I.R)、信乐团的走红将流行摇滚推向了一个高潮。其中,动力火车的《明天的明天的明天》、《忠孝东路走九遍》、《背叛情歌》等歌曲,迪克牛仔的《有多少爱可以重来》、《忘记我还是忘记他》、《我这个你不爱的人》以及《梦醒时分》等翻唱歌曲,“五月天”的《拥抱》、《温柔》、《倔强》等歌曲,飞儿乐团的《我们的爱》、《你的微笑》、《Lydia》、《千年之恋》等歌曲在社会上广泛流传。

从音乐风格上看,这些乐团和个人都借助了摇滚乐的表现方式来完成他们的音乐,但是从本质来看,这些摇滚乐都是商业化的摇滚形式,没有太深刻的思想性,更没有强烈的反叛性或批判性,相对罗大佑、伍佰等人的摇滚作品,在思想上显得弱一些,但是作为流行音乐多元化时代的主流风格之一,他们为台湾流行音乐的繁荣起到了一定作用。

4. 周杰伦及其音乐创作

2000年周杰伦的出现,再次推动了台湾流行音乐的发展进程,一种由华人创造的R&B和

周杰伦

Hip-Hop的融合体从此开始成为华语流行乐坛的新标准,由他开创的“中国风”开始成为华语歌坛的重要标志。

周杰伦,创作人、制作人、歌手,1979年生于台湾。曾就读于台北县私立淡江高级中学音乐科,1996年在淡江中学合唱团任钢琴伴奏,1997年获得TVBS-G超级新人王歌唱比赛年度亚军。后来被吴宗宪看中,签入公司并于2000年推出首张个人专辑《Jay》,专辑一推出立即轰动歌坛。此后,他每年推出一张专辑《范特西》(2001年)、《八度空间》(2002年)、《叶惠

美》(2003年)、《七里香》(2004年)、《十一月的萧邦》(2005年)、《依然范特西》(2006年)、《我很忙》(2007年)使其成为了华语流行乐坛的一个新奇迹,同时也获奖无数。周杰伦的成功不仅在商业上取得了巨大成功,同时在音乐和文化上也找到了新的突破。

在音乐上,周杰伦以 R & B 和 Hip - Hop 为基础,发展出了一种中国式的说唱(Rap),同时还融入了摇滚乐、古典音乐以及中国民族音乐等大量的多元化音乐元素,在风格上使华语流行歌曲达到了有史以来的最大突破。他的作品中既有《娘子》、《双截棍》、《爸,我回来了》、《半岛铁盒》等说唱歌曲,也有《简单爱》、《安静》、《七里香》、《黑色幽默》、《世界末日》等抒情化的流行歌曲,更有特点的是《东风破》、《发如雪》、《菊花台》、《千里之外》这些作品,在流行音乐的基础上融入了民族曲调、民族乐器等民族音乐元素,使其形成了一种极具中国特色的流行音乐风格——“中国风”。

在文化上,周杰伦的作品打破了以往流行歌曲的情歌主流路线,特别是他和方文山(词作者)的合作,将流行歌曲的内容扩大到了社会、文化、历史、体育等不同领域的描写,如《爸,我回来了》反映了家庭暴力的社会现象;《爱在西元前》借用对人类古文明的描写,来表达自己的爱情观;《爷爷泡的茶》描写了中华民族的茶文化;《乱舞春秋》描写了东汉末年的战乱局面以及三国兴起的社会状态;《将军》描写了象棋的对决,《三年二班》描写了乒乓球运动等。正是这种新颖的题材和多元化音乐风格的结合,使他的作品受到了青少年的热烈欢迎,从而使其成为青少年文化的重要代表,同时也引起了成人社会对流行音乐新的思考。

周杰伦不仅是一位极具才华的音乐天才,同时在电影方面也取得了很大成绩,曾在《头文字 D》(2005年)、《满城尽带黄金甲》(2006年)中担任主演,并且自导自演了电影《不能说的秘密》(2007年)、《大灌篮》(2008年)。此外,他还导演了自己和其他歌手的众多 MV,如自己的《发如雪》、《菊花台》、《霍元甲》、《千里之外》、《本草纲目》、《牛仔很忙》、《白色风车》等,其他歌手如南拳妈妈的《家》、《橘子汽水》,刘畊宏的《彩虹天堂》,SHE 的《不做你的朋友》等。

周杰伦在创作上是一位极具高产的词曲作家,其中自己专辑中所有歌曲的作曲均由自己完成,同时也创作了很多歌词,如《黑色幽默》、《爸我回来了》、《安静》、《蜗牛》、《世界末日》、《半岛铁盒》、《晴天》、《借口》、《外婆》、《白色风车》、《最长的电影》等。此外,周杰伦也为其他歌手创作了大量作品,如《屋顶》(吴宗宪)、《你比从前快乐》(吴宗宪)、《眼泪知道》(温岚)、《地狱天使》(温岚)、《祝我生日快乐》(温岚)、《骑士精神》(蔡依林)、《布拉格广场》(蔡依林)、《说爱你》(蔡依林)、《海盗》(蔡依林)、《候鸟》(SHE)、《野孩子》(SBDW)、《世界末日》(SBDW)、《白色羽毛》(芮恩)、《小小》(容祖儿)等。

例 5-22 《爱在西元前》

爱 在 西 元 前

(周杰伦演唱)

周杰伦作词

方文山作曲

1 = $\flat A$ $\frac{4}{4}$

0. 2 | 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 | 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 | 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 1. 1 2 |

古 巴比伦王颁布了汉摩拉比法典,刻在 黑色的玄武岩距今已 三千七百多年,你在橱窗前凝视碑文的字眼,我却

2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 | 0 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 1 | 0 1 1 1 5 5 2 2 2 2 2 1 5 3 3 |

在旁静静欣赏你那 张我深爱的 脸。 祭司 神殿征战 弓箭,是谁的从前, 喜欢在人潮中你只属于我的那画面,

0 5 5 2 2 2 2 1 1 5 5 2 2 2 2 1 | 1. 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 1 6 1 | 0. 1 4 4 3 3 2 2 1 1 2 |

经过苏美女神身,边我以女神之名许 愿, 思念像底格里斯河 般的漫延, 当古 文 明 只 剩 下 难

3 2 1 1 7 1 1 7 6 0 1 2 | 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 6 6 | 6 5 5 5. 3 3 5.

解的 语 言, 传说 就成了 永垂 不朽 的诗 篇。

||: 0. 5 5 5 5 i i 7 7 6 6 5 5 5 | 5 3 3 5 5 3 3 5 5. 2 3 2 3 2 1 | 0. 5 5 5 5 i i 7 7 6 6 5 5 6 |

我 给你的爱 写在西元前 深埋 在美索不达米亚平原,

几十个世纪后出土发现 泥板

6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 5 3 5 | 0. 5 5 5 5 5 i i 7 7 6 6 5 5 | 5 3 3 5 5 3 3 5 5. 2 3 2 3 2 1 |

上的字迹 依然清晰可 见。

我 给你的爱 写在西元前 深埋 在美索不达米亚平原,

0. 5 5 5 5 i i 2 2 7 i 6 7 | 7 i 6 6 5 5 6 6 5 5 3 2 || 2 1 1 1 0 0. 3 |

用 楔形文字 刻下了永 远,那已 风 化千 年的 誓 言 一切 又重演。 祭

5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 1 1 | 0 1 1 1 5 5 2 2 2 2 2 1 5 3 3 | 0 5 5 2 2 2 2 1 1 5 5 2 2 2 2 1 |

司神殿 征战弓箭, 是谁的从 前, 喜欢在人 潮中你只 属于我的 那画面, 经过苏 美女神身 边,我以女 神之名许

1. 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 1 6 1 | 0. 1 3 4 4 3 3 2 1 2 1 1 2 | 3 3 6 6 5 3 5 5 0 1 1 2 |

愿, 思念像底格 里斯河般 的 漫延, 当古 文 明 只 剩 下 难 解的语 言, 啊传说

3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 6 6 | 6 5 5 5 6 i 3 3. i | 0. 5 5 5 5 i i 7 7 6 6 5 5 5 |

就成了 永垂 不朽 的诗 篇。

我 给你的爱 写在西元前 深埋

5 3 3 5 5 3 3 5 5. 2 3 2. 1 | 0. 5 5 5 5 i i 7 7 6 6 5 5 6 | 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 5 3 5 |
在美索不达米亚平原, 几十个世纪后出土发现 泥板 上的字迹 仍然清晰可 见,

0. 5 5 5 5 i i 7 7 6 6 5 5 5 | 5 3 3 5 5 3 3 5 5. 2 3 2 3 2 1 | 0. 5 5 5 5 i i 2 2 7 i 6 7 |
我给你的爱 写在西元 前 深埋 在美索不达米亚平原, 用 楔形文字 刻下了永 远,那已

7 i 6 7 6 5 5 6 6 5 5 3 2 | 0 5 6 6 6 7 7 7 7 7 6 | i i 2 2 7 i i 0 1 6 7 |
风 化 千 年 的 誓 言(一切)。 我 感 到 很 疲 惫, 离 家 乡 还 是 很 远, 啊 害 怕

转 1=bA
i 7 7 6 6 7 i i 5 5 5 5 2 2 | 2 2 i 5 3 2 0 :|| 3 - 4. 3 1 |
再 也 不 能 回 到 你 身 边。 在 西 元 前

1 - 1 2 3 5 0. 5 | 3 - 4. 3 3. 1 | 1 - 0 0 ||
爱 在 西 元 前 Fine

例 5-23 《东风破》

东 风 破

(周杰伦演唱)

1=G 4

方文山词

周杰伦曲

(5 2 3 6 2 3 5 2 3 6 2 3 3 | 5 2 3 6 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 2 | 5 2 3 6 2 3 5 2 3 6 2 3 5 | 5 2 3 6 2 3 5 2 3 6. 7)|

0 2 1 2 2 3. 2 2 1 1 | 2 1 1 6 2 0 | 0 2 1 2 3. 2 2 1 1 | 2 1 1 6 5 0 | 0 5 5 5 4 3 3 3 4 |
一 盏 离 愁 孤 单 伫 立 在 窗 口, 我 在 门 后 假 装 你 人 还 没 走, 旧 地 如 重 游 月 圆

5 4 4 4 0 | 0 2 2 3 1 1 6 1 | 6 6 6 5 5 - ||: 0 2 1 2 3. 2 2 1 1 | 2 1 1 6 2 0 |
更 寂 寞, 夜 半 清 醒 的 烛 火 不 忍 苛 责 我。 一 壶 漂 泊 浪 迹 天 涯 难 入 喉,

0 2 1 2 3. 2 2 1 1 | 2 3 5 3 5 - | 0 5 5 5 6. 5 3 4 | 5 4 4 4 0 | 0 2 2 1 3 2 1 6 |
你 走 之 后 酒 暖 回 忆 思 念 瘦, 水 向 东 流 时 间 怎 么 偷, 花 开 就 一 次 成 熟

2. 1 2 1 1 - | (6 3 5 2 3 1 2 6 5 6 1 2 3 5 6 5) | 0 5 5 5 6. 7 6 5 | 3 3 3 2 2 1 2 0 |
我 却 错 过。 谁 在 用 琵 琶 弹 奏 一 曲 东 风 破,

0 5 5 5 3 2 2 1 1 | 2 1 2 3 3 0 | 0 1 1 2 3 2 3 5 | 3 2 1 2 6 0 |
岁 月 在 墙 上 剥 落 看 见 小 时 候 犹 记 得 那 年 我 们 都 还 很 年 幼,

0 1 1 2 3 2 3 5 | 6 5 5 3 3 3 3 3 2 2 | 0 5 5 5 6. 7 6 5 | 3 3 3 2 2 $\frac{1}{2}$ 2 0 |
而如今琴声幽幽, 我的等候你没听过。 谁在用琵琶弹奏一曲东风破,

0 5 5 5 3 2 2 1 1 | 2 1 2 3 3 0 | 0 1 1 2 3 2 3 5 | 6 5 5 3 5 0 | 0 6 6 5 3. 5 3 2 |
枫叶将故事染色 结局我看透, 篱笆外的古道我牵着你走过, 荒烟蔓草的年头,

17.
0 2 2 1 3 2 1 6 | (2 3. 3 3 2 3 6 | 6 1 1 2 3 $\frac{3}{4}$ 5 - | 0 3 3 3 6 5 3. 2 | 3 5 3 3 - - |
 $\frac{12}{1}$ - 0 0
就连分手都很沉默。

6 - 6 3 2. 3 | 2 1 6 6 - 6 2 3 | 2 - 2 1 6 5 6 1 | 1 1 1 - -) :|| 0 2 2 1 3 2 1 6 ||
Fine 就连分手都很沉默 D.S.

5. 90年代以来台湾流行音乐小结

90年代,台湾流行音乐的娱乐化倾向使音乐市场上的唱片数量猛增,新人、新作、新风格不断涌现,构成了90年代台湾流行音乐的主要面貌。

1990年,香港歌星刘德华、黎明、杜德伟、林忆莲、草蜢等开始在台湾走红,如《钟爱一生》(杜德伟)、《爱上一个不回家的人》(林忆莲)、《失恋阵线联盟》(草蜢)等一系列热门歌曲对台湾流行乐坛造成了很大的冲击。作为台湾本土歌手,只有黄莺莺的《哭砂》、张洪量的《美丽的花蝴蝶》、伍思凯的《特别的爱给特别的你》可以和香港歌手相抗衡。同年摇滚歌手薛岳在肝癌晚期完成了他生命中的最后一张专辑《生老病死》,在10月份举办了最后一场演唱会“灼热的生命”,数日后去世,他的摇滚精神深深地激励了其他歌手。此外,该年其他较有影响的专辑还有“小虎队”的《星星的约会》,郑智化的《堕落天使》、黄大炜的《让每个人都心碎》等。

1991年,香港歌星依然是台湾乐坛的焦点,“四大天王”的光芒使其他歌手黯然失色,叶倩文的《潇洒走一回》更是荣获该年台湾金曲奖冠军。在台湾歌手中,娃娃(金智娟)推出首张个人专辑《大雨》,其中由李宗盛创作的《飘洋过海来看你》在社会上造成广泛流传;同年,二人演唱组优客李林凭着一首《认错》而迅速走红,李骥负责创作和演奏,林志炫担任主唱,这种组合模式对后来的组合产生很大影响。此外,该年其他较有影响的专辑还有陈升的《我喜欢私奔和我自己》,其中收录了《把悲伤留给自己》,罗大佑的《原乡》,周华健的《让我欢喜让我忧》等。

1992年,“飞碟”公司继“小虎队”、郭富城之后,再次推出“小旋风”林志颖,他弥补了“小虎队”解体后的青少年市场,与吴奇隆、苏有朋、金城武并称“四小天王”。同年,孟庭苇凭着一首《你看你看月亮的脸》而受到媒体的关注,此后,她连续推出《风中有朵雨做的云》、《谁的眼泪在飞》等脍炙人口的歌曲,迅速成为台湾流行歌坛的焦点人物。同年,创作人周治平继上一张专辑《青梅竹马》后,再度推出新专辑《岁月的歌》,但是反响不如上一张专辑。此外,该年其他较有影响的专辑还有“顶尖拍档”的同名专辑《顶尖拍档》、江蕙的《酒后的心声》、娃娃的《四季》、张清芳的《光芒》、张艾嘉的《爱的代价》等。

1993年,黄安的《新鸳鸯蝴蝶梦》借着电视剧《包青天》的东风,迅速席卷两岸三地,成为该年台湾流行乐坛最流行的作品之一。同年,马来西亚歌手巫启贤在台湾推出专辑《太傻》,同名主打歌在市场上引起强烈反响;此外,该年其他较有影响的专辑还有伍思凯的《最爱是你》、庾澄庆的《想哭就到我怀里哭》、优客李林的《少年游》、林慧萍的《水的慧萍》等。

1994年,香港歌手和台湾本土歌手平分秋色。香港歌手王菲在台湾推出首张专辑《执迷不悔》,其中《我愿意》得到广泛流传;刘德华在“飞碟”旗下推出专辑《忘情水》,同名主打歌以及《缠绵》、《你是我的温柔》迅速在台湾走红;台湾歌手则主要以张宇、张信哲为代表。张宇继第一张专辑《走路有风》之后,推出第二张专辑《用心良苦》;张信哲推出退伍后首张专辑《爱如潮水》。

1995年,辛晓琪在制作人李宗盛的重新塑造下,推出新专辑《领悟》,在市场上产生很大反响,此后的辛晓琪一直延续这条成熟的伤感情歌风格,如后来的《味道》、《遗忘》、《女人不该为难女人》等作品。同年,黄莺莺的《春光》也获得成功,由郭子创作的主打歌《春光》以“另类”色彩而获胜。此外,1995年两位台湾乐坛举足轻重的人物相继去世,著名制作人杨明煌因车祸辞世;国际巨星邓丽君因气喘病在泰国去世,给台湾流行乐坛留下了巨大的悲痛。同年,张宇的《用心良苦》、伍佰的《浪人情歌》等歌曲获得成功。

1996年,范晓萱的《小魔女的魔法书一》获得很好的市场反响,其中《健康歌》造成广泛流行;同年,苏慧伦一改以往的甜美歌喉,以转型的《柠檬树》取得成功;同年,任贤齐凭专辑《心太软》大获成功;同年,许茹芸的《泪海》、张宇的《一言难尽》等歌曲在市场上产生影响。

1997年,许茹芸继《泪海》之后趁胜追击,以《如果云知道》、《日光机场》而形成独特的“芸式情歌”风格,广受歌迷的青睐。同年,台湾原住民歌手张惠妹凭一曲《姐妹》一举走红,随后由张雨生担纲制作推出专辑《Bad Boy》,《原来你什麼都不想要》、《解脱》、《剪爱》、《听海》一批高质量的作品使其迅速成为台湾流行乐坛的新宠。同年,顺子推出首张同名专辑,融入了诸多欧美新元素,引起听众的热烈关注。

1998年之后,台湾流行乐坛新人辈出,李玟、刘若英、蔡依林、徐怀钰、梁静茹、五月天、无印良品、陶喆、温岚、顺子、王力宏、周杰伦、信乐团、飞儿乐团等歌星、乐队纷纷走红,成为台湾流行乐坛的重要力量。其中顺子的《回家》、《写一首歌》、《星星》,李玟的《Di Da Di》、《真情人》、《想你的365天》,刘若英的《很爱很爱你》、《为爱痴狂》、《后来》,蔡依林的《看我七十二变》、《骑士精神》、《爱情三十六计》,梁静茹的《勇气》、《爱你不是两三天》、《分手快乐》,五月天的《拥抱》、《倔强》,无印良品的《掌心》、《想见你》、《是你变了吗》,陶喆的《普通朋友》、《爱很简单》、《找自己》,温岚的《眼泪知道》、《地狱天使》,王力宏的《唯一》、《永远的第一天》、《大城小爱》、《花田错》,周杰伦的《双截棍》、《东风破》、《七里香》,信乐团的《离歌》、《死了都要爱》,飞儿乐团的《我们的爱》、《你的微笑》等歌曲在社会上产生广泛影响,并且风格多样,使台湾流行乐坛得到进一步繁荣。

第六章 80年代以来内地流行音乐

中国流行音乐自20年代诞生以来,在上海得到蓬勃发展。1949年,新中国成立之后,流行音乐被扫地出门,她的发展阵地开始转移到了香港和台湾,直到70年代末,整整30年内地没有再听到流行音乐的声音。70年代末,随着改革开放的春风,内地流行音乐再度复苏,她的面貌发生了彻底的变化。从此,中国大陆不仅成为华语流行音乐的重要发展基地,同时也逐渐成为世界流行音乐舞台不可或缺的一股力量。

第一节 内地流行音乐的复兴(1979~1985)

由于新中国成立以来到70年代末,内地留下了30年的流行音乐空白期,因此当其复苏之际,“上海时期”的“时代曲”风格没有得到任何延续。而呈现出的音乐风格,一种是延续了30年来群众歌曲的路线,形成了抒情歌曲风格;另一种则是改革开放带来的港台歌曲风格。70年代末至1985年,内地流行音乐开始得到复苏。

1. 背景

70年代末80年代初是中国社会发生巨大变革的时期。1978年,党的十一届三中全会召开,中国迎来了改革开放的新局面。邓小平同志否定了“两个凡是”的错误方针;中央为“右派”摘帽;1979年,中美建交,邓小平访美;中央确立“四项基本原则”方针;1981年,邓小平提出“一国两制”方针。种种社会新气象使中国社会步入了一个重要的转型时期。

随着改革开放政策的推行,西方文化和港台时尚在80年代不断传入内地,本来被斥为资产阶级的“烫卷发”、“喇叭裤”开始成为一种时髦;爱情观念也逐渐摆脱了“阶级斗争”的捆绑,恋人们终于可以自由的逛公园、轧马路并谈恋爱。

在音乐界,1980年,中央人民广播电台文艺部和《歌曲》编辑部联合举办了“听众最喜爱的广播歌曲”评选活动,产生了著名的“十五首抒情歌曲”,其中包括《年轻的朋友来相会》、《妹妹找哥泪花流》、《洁白的羽毛寄深情》、《雁南飞》等。这些歌曲抒发了大众的真情实感,体现了中国大众对“文革”时期“高强硬响”音乐观念的回击。

80年代初,随着欧美文化、港台文化的传入,人们对流行音乐的需求日益加大,正是在这样的

社会背景下,内地流行音乐迎来了复兴的曙光。

80年代前后,是内地流行音乐复兴的初期,音乐界由于长期脱离流行音乐,并受到“流行音乐批判论”的影响,很多人对于流行音乐的认识尚处于一知半解,对于衡量流行音乐的标准也十分模糊。很多人依然将传统音乐的标准作为衡量流行音乐的标尺。

在演唱上,声音的“响”和“亮”依然被得到重视,“轻声”、“气声”以及沙哑音质均未被业内人士看好。与此同时,受到港台歌曲的影响,模仿港台歌手的唱法,成为众人学习流行音乐演唱的重要途径,邓丽君、刘文正、谭咏麟等港台歌星深受大众喜爱。

在表演上,形态单一,缺乏活力。“由于管理层难以接受吉他上台,不准‘乱说乱动’,反对歌者跳劲舞,在批判柔歌为‘靡靡之音’的同时,也批判劲歌的‘声嘶力竭’及‘奇装异服’,使得表演模式比较单一”^①。

在伴奏上,轻音乐队开始成为流行歌曲的重要伴奏模式,电子琴、电吉他、架子鼓开始被广泛运用。演出机制比较灵活,组团“走穴”成为演出新模式。在传播途径方面,录音机和磁带是当时最重要的传媒载体。在创作上,一些中年作曲家开始从港台歌曲中学习流行歌曲创作手法,而原来从音乐学院学到的传统理论对于流行歌曲而言,在旋律、和声、编配上都无法适用。在制作上,乐队依然是音乐伴奏的主体,分轨录音技术尚未成熟,录制专辑主要采用集体录音。编曲主要是模仿港台歌曲,“扒带”成为很多音乐人自学的重要途径。

尽管内地流行音乐在复兴之初,基本上是从一无所知开始,但是它从80年代初的复兴初期走到80年代中期,逐渐出现了转机。

2. 抒情歌曲的兴起

在50~70年代中,革命歌曲、群众歌曲是歌曲的主流,如《歌唱祖国》、《我们走在大路上》、《唱支山歌给党听》、《学习雷锋好榜样》、《太阳最红毛主席最亲》等作品在社会上产生了广泛影响。80年代前后,抒情歌曲开始呈现出和群众歌曲相抗衡的力量,一大批抒情歌曲在社会上开始产生影响。

1980年,中央人民广播电台文艺部与《歌曲》编辑部联合举办了“听众喜爱的广播歌曲”评选活动,产生了听众喜爱的十五首抒情歌曲。这些旋律优美、节奏舒缓的抒情歌曲基本代表了80年代初群众的心声,它们抒发的是该时期广大群众的真实感情。

与此同时,一批中青年作曲家开始投入到抒情歌曲的创作中来,其中有创作《妹妹找歌泪花流》、《知音》和《边疆的泉水清又纯》的王酩,创作《乡恋》的张丕基,创作《太阳岛上》、《大海啊故乡》的王立平,创作《年轻的朋友来相会》的谷建芬,创作《祝酒歌》、《吐鲁番的葡萄熟了》的施光南,创作《在那桃花盛开的地方》的铁源等,他们的创作继承了前几十年的抒情民歌风格,同时又运用了一些新型手法,与传统的群众歌曲相比较,他们的作品更具感染力。

^① 引自付林编著的《中国流行音乐20年》(中国文联出版社),第11页。

例 6-1 《乡恋》

乡 恋

电视剧《三峡传说》插曲

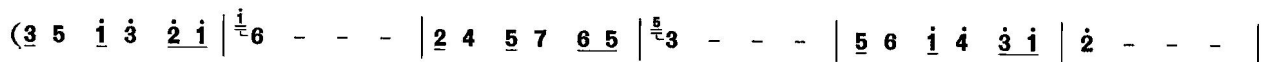
(李谷一演唱)

1 = A $\frac{4}{4}$

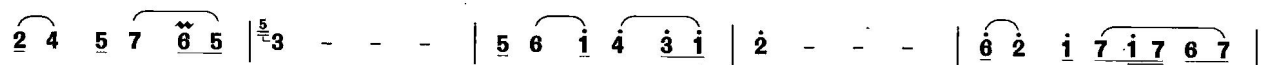
中速 深情、含蓄地

马靖华词

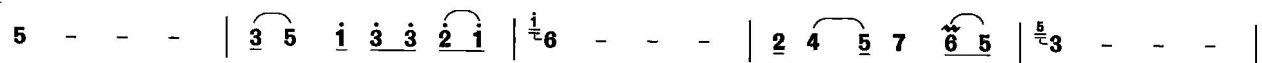
张丕基曲

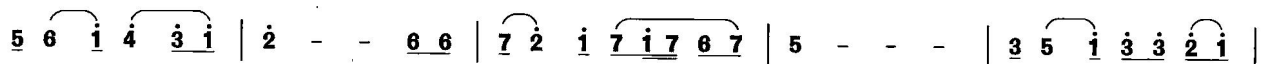
1. 你 的身 影,
2. 我 的情 爱,

你 的歌 声, 永 远 印 在 我 的心
我 的美 梦, 永 远 留 在 你 的怀

中。 昨 天 虽 已 消 逝, 分 别 难 相 逢,
中。 明 天 就 要 来 临, 却 难 得 和 你 相 逢,

怎 能 忘 记 你 的 一 片 深 情。 昨 天 虽 已 消

只有 风 儿 送 去 我 的 深 情。 明 天 就 要 来

逝, 分 别 难 相 逢, 怎 能 忘 记, 你 的
临, 却 难 得 和 你 相 逢, 只 有 风

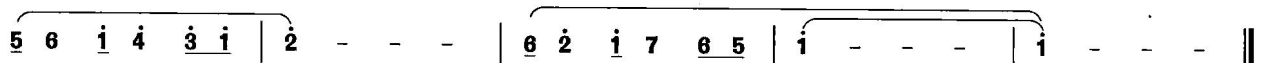

一 片 深 情。 儿, 送 去 我 的 深 情。

哟...

哟...

哟...

哟...

随着抒情歌曲的大量涌现,一批以演唱抒情歌曲而著称的歌唱家、歌星相继涌现,如当时因采用“气声”唱法而遭到批评的歌唱家李谷一,此外还有朱逢博、苏小明、朱明瑛等。

随着大批抒情歌曲的涌现,它逐渐受到广大群众的喜爱,在流行音乐尚未形成气候的 80 年代初,抒情歌曲成为群众歌曲向流行歌曲转型的重要桥梁,为流行音乐的复兴奠定了基础。

从 1980 年到 1985 年,影响较大的抒情歌曲有:

- 《在希望的田野上》(晓光词、施光南曲)
- 《假如你要认识我》(汤昭智词、施光南曲)
- 《金梭和银梭》(李幼容词、金凤浩曲)
- 《驼铃》(王立平词曲)
- 《鼓浪屿之波》(张藜、红曙词、钟立民曲)
- 《我爱你,塞北的雪》(王德词、刘锡津曲)
- 《那就是我》(晓光词、谷建芬曲)
- 《妈妈教我一支歌》(杨涌词、刘虹曲)
- 《牧羊曲》(王立平词曲)
- 《党啊,亲爱的妈妈》(龚爱书词、马殿银、周右曲)
- 《十五的月亮》(石祥词、铁源、徐锡宜曲)
- 《长江之歌》(胡宏伟填词、王世光曲)
- 《小草》(向彤、何兆华词、王祖皆、张卓娅曲)
- 《血染的风采》(陈哲词、苏越曲)
- 《月亮走我也走》(瞿琮词、胡积英曲)
- 《望星空》(石祥词、铁源曲)
- 《难忘今宵》(乔羽词、王酩曲)
- 《故乡情》(于景、付林词、付林曲)
- 《祖国,慈祥的母亲》(张鸿西词、陆在易曲)
- 《一个美丽的传说》(张名河词、吕远、程恺曲)

3. 港台歌曲的影响

改革开放打开了国门,随之而来的是目不暇接的新鲜事物。录音机在 80 年代风靡大陆,成为老百姓日常生活中的重要休闲方式。

与此同时,香港流行音乐早已进入相对繁盛的时期,许冠杰、罗文、徐小凤等人在香港歌坛已经产生重要影响。台湾也正好经历了“民歌运动”的洗礼,逐渐向商业化趋向发展,“校园民歌”已在台湾产生巨大影响,齐豫、蔡琴、叶佳修、李建复等人在台湾年轻人中具有广泛名声,《外婆的澎湖湾》、

《蜗牛与黄鹂》、《兰花草》等歌曲广为流行。然而,这一切在70年代似乎和内地听众没有任何关系的人物和作品,随着改革开放的脚步,像雨后春笋般的在内地得到传播。一时间,港台歌曲开始成为内地歌坛的主流,港台歌星也因此而成为内地歌手争相模仿的对象,如邓丽君、刘文正、凤飞飞、张帝、谭咏麟、徐小凤等港台歌星迅速在内地走红。尤其是1983年后随着香港电视剧《霍元甲》,台湾电影《搭错车》的传入,主题歌《万里长城永不倒》和《酒干倘卖无》一夜之间风靡全国。随后,1984年,张明敏在春节晚会上以一首《我的中国心》迅速被内地听众所熟知。

鉴于内地流行音乐刚刚起步,创作尚处于摸索阶段,而版权概念在内地尚未形成,因此翻唱港台歌曲成为一种热门。如程琳曾以模仿邓丽君而著称;谢莉斯、王洁实以翻唱台湾校园歌曲为主;吕念祖也因翻唱《万里长城永不倒》而出名,等等。于是,80年代的前几年,内地流行音乐主要是在港台歌曲的影响下发展,带有浓郁的“港台气息”。

在众多港台歌星中,邓丽君是最有影响的一位。她的歌声在80年代对内地流行音乐的发展产生了巨大影响,如《月亮代表我的心》、《小城故事》、《甜蜜蜜》、《云河》、《在水一方》、《千言万语》、《何日君再来》、《我只在乎你》等歌曲风靡全国,在当时几乎所有和流行音乐有关的人都曾受到她的影响。她那清澈的嗓音,婉转的气声唱法,成为80年代这批歌手的重要学习模板,这其中也包括了后来成名的很多摇滚歌手。例如,1995年,邓丽君去世后,内地众多摇滚乐队及歌手“黑豹”、“轮回”、郑钧、臧天朔等人一起录制了一张名为《告别的摇滚》邓丽君纪念专辑,其中收录了邓丽君的名曲《独上西楼》、《甜蜜蜜》、《路边的野花不要采》、《夜色》等作品,以示对邓丽君的怀念。与此同时,当时的很多创作人也都曾通过邓丽君的歌曲,从中开始领悟流行音乐的创作、编配概念。此外,邓丽君不仅将台湾、日本和西方的歌曲带到了内地,同时她也将大量的“上海时代曲”重新翻唱,通过她的歌声,使三四十年代的一批优秀流行歌曲得以在内地重现,如《夜来香》(黎锦光词曲、李香兰原唱)、《何日君再来》(贝林词、刘雪庵曲、周璇原唱)、《恨不相逢未嫁时》(陈歌辛词、姚敏曲、李香兰原唱)等。因此,与其说是邓丽君的歌声影响了80年代的流行音乐,不如说是“邓丽君文化”影响了80年代的内地乐坛。从某种角度而言,邓丽君像一块丰碑,永远的立在了80年代,尽管后来的众多歌星,在演唱上、表演上或音乐上都超越了她,但是她的价值、她的作用、她的影响,在中国流行音乐复兴时期是任何一位歌星都无法与之相比的。

在制作方面,台湾音乐人侯德建在此时发挥了重要作用。侯德健在70年代就因创作《龙的传人》而在台湾颇具名声,此外,由他创作的《捉泥鳅》、《酒干倘卖无》等歌曲也在台湾具有广泛影响。1982年,他不满于台湾当局的封杀,途经香港来到了北京,加入当时由王昆领导的东方歌舞团,担任艺术总监,并组建了一支轻音乐队“花果山”乐队,他们的成员王彦军(黑子)、郭峰、王路明、王笑然、臧云飞、张勇,后来都成为中国流行音乐制作领域的中坚力量。后来他又去了广州,对毕晓世、李海鹰、解承强、张全复等广州创作人的音乐理念产生重要影响。解承强曾回忆说:“侯德健对我们影响

极大,是他带回来一台合成器,让我们知道还有这么先进的设备,是他教会我们如何分轨录音,当然,最重要的是他的一套流行音乐观念”。80年代,他曾为程琳创作了很多歌曲,如《新鞋子旧鞋子》、《熊猫咪咪》等,使程琳成为内地流行歌手中的重要代表。

受到港台歌曲的影响,内地流行歌坛开始出现了复兴以来的第一批流行歌曲,如《请到天涯海角来》(郑南词、徐东蔚曲、沈小岑演唱)、《军港之夜》(马金星词、刘诗召曲、苏小明演唱)、《小螺号》(付林词曲、程琳演唱)、《妈妈的吻》(付林词、谷建芬曲、朱晓琳演唱)等。与此同时,谷建芬、付林等作曲家开始在流行歌曲创作方面显示出了他们的重要作用。

例 6-2 《请到天涯海角来》

请到天涯海角来

(沈小岑演唱)

郑 南词

徐东蔚曲

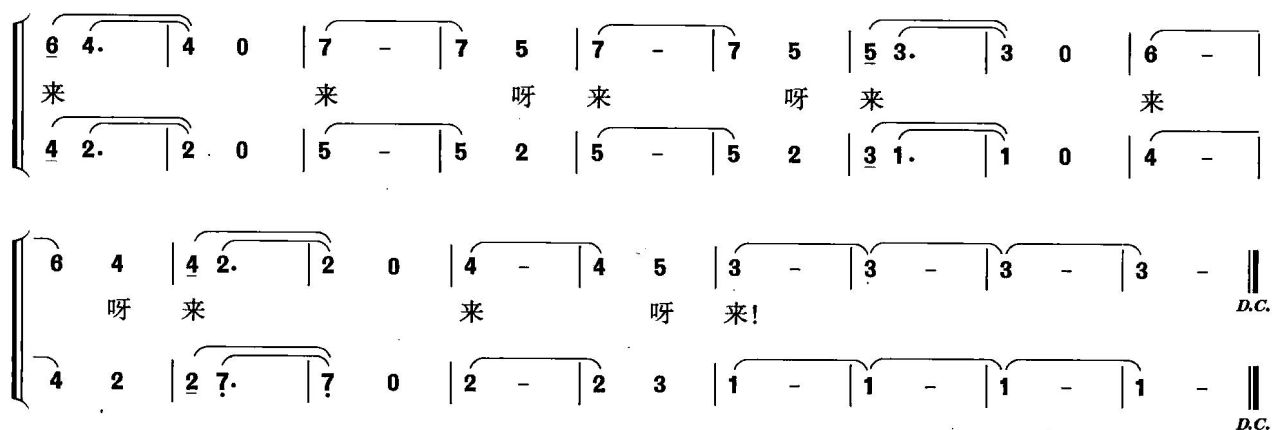
1=A $\frac{2}{4}$

小快板(每分钟120拍)

0	5	5		5	3		6	6	4		4	0		0	4	4		4	2		5	5	3		3	0	
1.	请	到	天	涯	海	角	来,							这	里	四	季	春	常	在。							
2.	三	月	来	了	花	正	红,							五	月	来	了	花	正	开。							
3.	请	到	天	涯	海	角	来,							这	里	瓜	果	遍	地	栽。							
4.	柑	桔	红	了	叫	人	乐,							芒	果	黄	了	叫	人	爱。							

0	5	5		5	5	3		1	7	6		6	-		1. 3.	0	7	6		5	4.	3		2	2	5		5	0	
	海	南	岛	上	春	风	暖,							好	花	叫	你	喜	心	怀。										
	八	月	来	了	花	正	香,							随	你	甜	到	千	里	外。										
	百	种	瓜	果	百	样	甜,																							
	芭	蕉	熟	了	任	你	摘,																							

0	7	6		5	4.	3		2	2	1		1	0		1	-		1	6		1	-		1	6		
	十	月	来	了	花	不	败。							来					呀	来					呀		
	菠	萝	大	了	任	你	采。																				
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		6	-		6	4		6	-		6	4		

例 6-3 《军港之夜》

军 港 之 夜

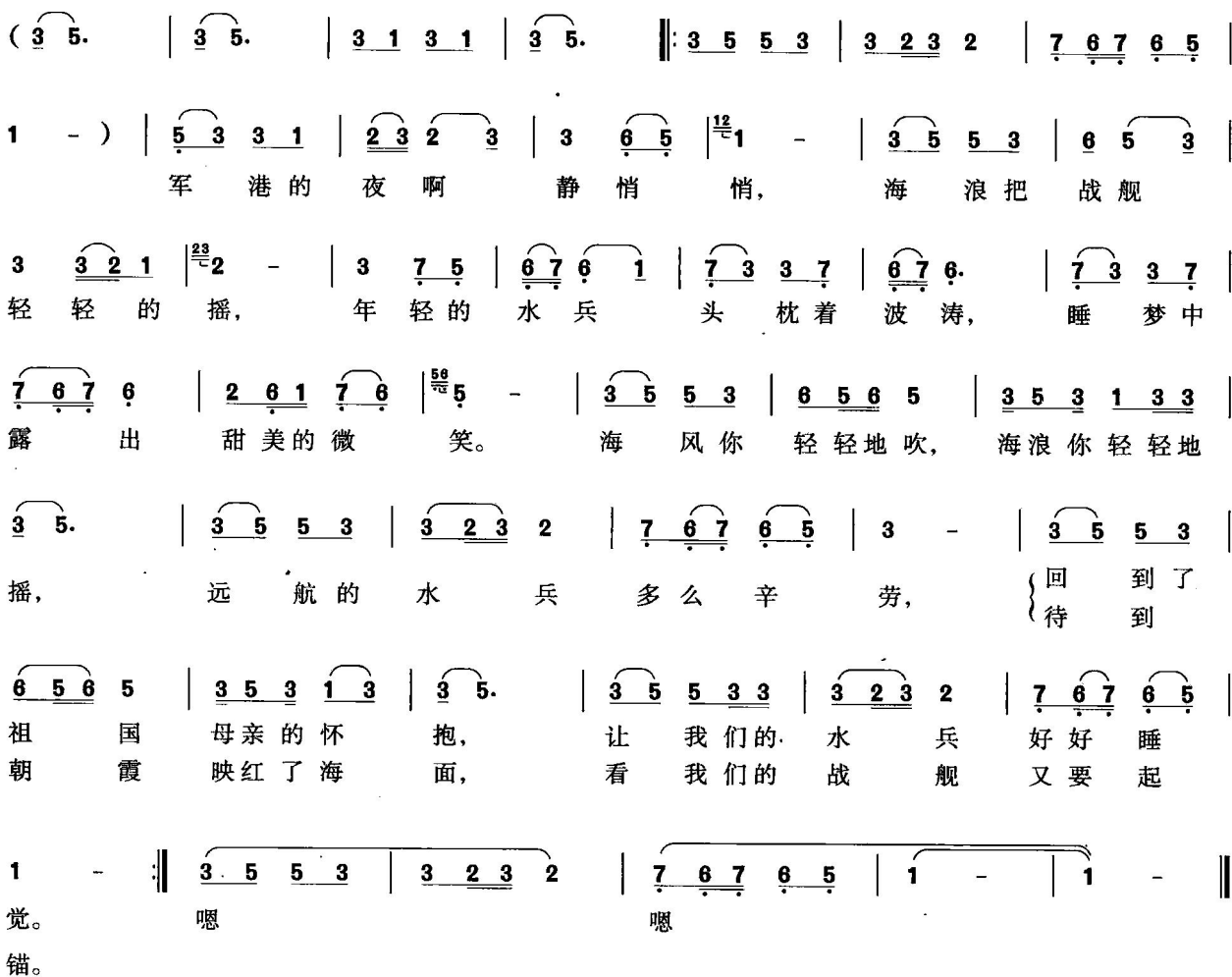
(苏小明演唱)

1=G $\frac{2}{4}$

抒情 中速

马金星词

刘诗召曲

4. 小 结

80年代上半期,是内地流行音乐的复兴时期,随着抒情歌曲的出现,港台歌曲的传入,内地流行音乐开始日益兴起。但是整体来看,该时期的音乐形态还是流行音乐的初级形态,创作、演唱以及音乐产业机制都处于摸索阶段,对于流行音乐的讨论也是观点各异。具体来看,主要内容有以下几个方面:

(1) 音像业的发展

80年代初,广州成为内地流行音乐成长的主要基地。1979年,内地第一家唱片出版发行机构“广州太平洋影音公司”在广州成立,它开始和中国唱片总公司形成对势。从1979年成立到1983年,太平洋影音公司出品了数千万盒录音磁带,其中包括了李谷一、朱逢博、苏小明、李双江、马玉涛、才旦卓玛、郑绪岚、彭丽媛、吴雁泽等人的演唱专辑和大量民乐、轻音乐专辑。在港台歌曲风靡大陆的情况下,太平洋影音公司推出的大量抒情歌曲盒带使其和港台歌曲形成了抗衡局面,使内地的音像业开始得到发展。在此后的十几年中,太平洋影音公司对内地流行音乐的推广产生了重要影响。

(2) 创作与制作的模仿

80年代初,在港台歌曲的影响下,内地音乐人开始自己制作专辑,但是由于对流行音乐认识的不足,基本上都是模仿港台以及外国歌曲,由于版权概念的缺乏,很多歌星都是以翻唱为主,其中影响较大的如:东方歌舞团的朱明瑛翻唱邓丽君的《回娘家》、北京歌舞团的李方方翻唱美国歌星卡朋特的《什锦菜》、东方歌舞团的牟玄甫翻唱日本歌曲《北国之春》等;同时,一些内地音乐人受到港台歌曲的影响也开始尝试自己创作流行歌曲,如郑南作词、徐东蔚作曲、沈小岑演唱的《请到天涯海角来》,马金星作词、刘诗召作曲、苏小明演唱的《军港之夜》,付林作词作曲、程琳演唱的《小螺号》等。

在制作上,由于大量翻唱专辑需要重新编曲和录音,很多音乐人开始凭借自己的听力进行“扒带”,把音乐的总谱记录下来后,再找乐手进行重新录制。在广州,毕晓世、李海鹰等人在这个领域具有重要代表性,太平洋影音公司早期的大量磁带都出自他们的手中。同时,像金友中、丁家琳、司徒抗等广州最早的一批录音师也开始活跃于制作领域。

(3) 文艺团体的介入

80年代初,随着流行歌曲的广泛流行,一些国家级文艺团体也开始进入流行音乐领域,其中以东方歌舞团和海政歌舞团的影响最大。如“东方”的成方圆开创了演唱英文歌曲的先河,“花果山”乐队引领了电声乐队的潮流,以及“东方”的朱明瑛因翻唱邓丽君的《回娘家》,牟玄甫因翻唱日本歌曲《北国之春》而广受欢迎;“海政”的程琳在付林的引导下大胆尝试流行唱法的探索,苏小明演唱的《军港之夜》开创了军营民谣的先河。随后,上海轻音乐团的沈小岑演唱了《请到天涯海角来》、中国电影乐团的王洁实、谢莉斯翻唱了大量的台湾校园歌曲,如《乡间的小路》、《外婆的澎湖湾》等,接着北京歌舞团、中国歌舞团也都纷纷的参与进来。

(4) 流行音乐的讨论

80年代初,随着港台歌曲的风靡和内地流行歌手的纷纷诞生,音乐界开始对流行音乐进行了广泛讨论,争议不断。其中,是否允许流行音乐继续发展是一个重要话题,在音乐界展开了激烈的讨论。“1983年底,音乐界就流行音乐的状况组织了多次讨论。鉴于‘流行音乐’名称给人以关于30年代音乐的联想,理论界中一些倾向于允许流行音乐发展的人在1984、1985年间提出‘通俗音乐’的称谓,以代替‘流行音乐’一词”^①。

从此,“通俗音乐”一词在中国大陆沿用了20多年,从而“通俗歌曲”、“通俗唱法”的称呼也因此而流传。2008年,中央电视台第十三届青年歌手电视大奖赛正式将“通俗唱法”改为“流行唱法”,标志着这一称呼已完成它的历史使命,成为历史的产物。

(5) 谷建芬、付林等代表人物

从1980年至1985年,经过抒情歌曲向流行歌曲的转型,内地流行音乐日益兴起。与此同时,内地流行乐坛出现了一大批专门从事流行歌曲创作的音乐家和歌星。其中,较有影响的作曲家、词作家有:谷建芬、付林、王健、侯德健、刘诗召、陈哲、雷蕾、温中甲、金巍等;较有影响的歌星有:朱明瑛、成方圆、苏小明、沈小岑、程琳、王洁实、谢莉斯、郑绪岚、牟玄甫、朱晓琳、张行、张蔷、李玲玉、刘欣茹、吕念祖、常宽、吴涤清、张海波(童孔)等。

谷建芬

谷建芬,作曲家,祖籍山东省威海市,1935年生于日本大阪,7岁随父母回到祖国。1955年,毕业于沈阳音乐学院作曲系,历任中央歌舞团作曲、中国音乐家协会副主席、中国音乐著作权协会副主席、中国文学艺术界联合会全国委员,第六届全国政协委员,九届全国人大常委。

80年代以来,谷建芬的作品数次在国内外获奖,如“金唱片奖”、“当代青年喜爱的歌奖”、“校园歌曲大赛奖”、“全国通俗歌曲创作大赛奖”、“文化部音乐舞蹈创作奖”,其中《绿叶对根的情意》获得1987年“贝尔格莱德国际音乐节”通俗歌曲大赛第三名,成为中国通俗音乐作品在国际上获奖的首例。1984年~1989年,她举办的“谷建芬声乐培训中心”,培养了当今众多歌星,包括苏红、毛阿敏、李杰、解晓东、那英、孙楠等,其中多位歌手在国内外流行歌曲演唱比赛中获奖。90年代,谷建芬为大型电视连续剧《三国演义》创作歌曲,把她的创作事业推向了一个新的高峰。

谷建芬的作品格调高雅,旋律优美,社会影响力极广,她对中国流行音乐的发展产生了重要的推动作用。她的代表作品有:《年轻的朋友来相会》、《清晨,我们踏上小道》、《校园的早晨》、《绿叶对根的情意》、《烛光里的妈妈》、《那就是我》、《思念》、《歌声与微笑》、《妈妈的吻》、《世界需要热心肠》、《今天是你的生日,中国》、《历史的天空》、《二十年后再相会》等。

^① 引自陶辛主编的《流行音乐手册》,第184页,《中国流行音乐概况》(金兆钧文)之“舆论上的争议和讨论”。

例 6-4 《绿叶对根的情意》

绿叶对根的情意

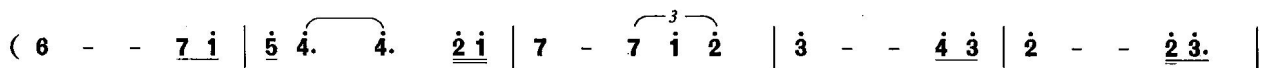
(毛阿敏演唱)

王 健词

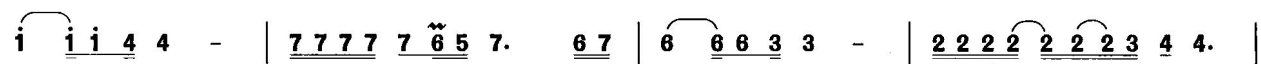
谷建芬曲

1=E 4/4

每分钟63拍 从容、真挚地

1.2. 不要问我到哪里去, 我的

心依着你;

不要问我到哪里去,

我的

情牵着你。

我是你的——片绿叶,

无论我停在那片云彩,

我的根在你的土地,

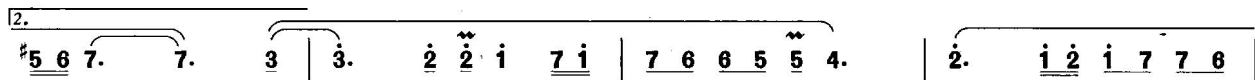
春风中告别了你,

今天这方明天那里。

我的眼总是投向你,

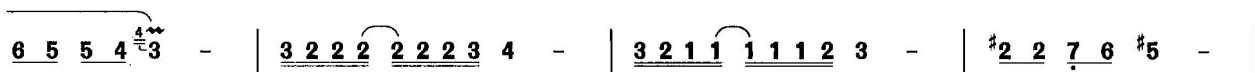
如果我在风中歌唱,

那歌声也是为着你。

唔

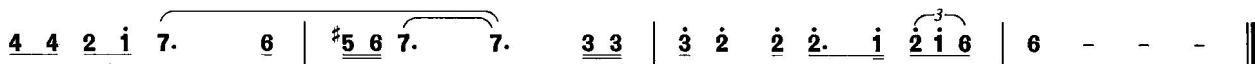
唔

不要问我到哪里去,

我的路上充满回忆。

请你祝福我,

我也祝福你,

这是绿叶对根的情意!

付 林

付 林, 词曲作家, 生于 1946 年, 1968 年毕业于解放军艺术学院音乐系, 曾任海政歌舞团演奏员、副团长、艺术指导等职, 兼任中国音乐家协会理事、音协发展委员会副主任、中国大众音乐协会副主席、中国音乐文学学会理事等职; 曾任中央电视台青年歌手大奖赛评委、MTV 音乐赛事评委, 曾代表文化部出国担任国际音乐赛事评委等。近 40 年来, 付林创作了许多脍炙人口的歌曲, 其作品曲风质朴、旋律优美, 数量达到上千首, 是 80 年代中国流行音乐复兴以来, 最早从事流行音乐创作的作曲家之一, 他对中国流行音乐的发展做出过重要贡献。

付林的代表作品有:《太阳最红毛主席最亲》(词)、《妈妈的吻》(词)、《小螺号》、《小小的我》、《故

乡情》、《故园之恋》、《相聚在龙年》、《都是一个爱》、《故乡的雪》、《楼兰姑娘》、《步步高》、《海岛谣》、《天蓝蓝,海蓝蓝》、《香港别来无恙》等。

例 6-5 《小螺号》

小 螺 号

(程琳演唱)

1=F $\frac{2}{4}$

付 林词曲

(螺号声)

||: (6 6 6 6 6 3 5 | 6 3 3 3 3 3 2 | 6 2 2 2 2 1 6 | 1 3 5 1̇ x x | x -) |

6 3 3 | 6 3 3 3 | 6 3 3 3 3 5 3 2 | 3 - | 6 2 2 |
小 螺 号 滴 滴 滴 吹, 海 鸥 听 了 展 翅 飞。 小 螺 号

6 2 2 2 | 6 2 2 2 2 1 6 | 1 - | 6 3 3 | 6 3 3 3 | 6 5 5 3 5 |
滴 滴 滴 吹, 浪 花 听 了 笑 微 微。 小 螺 号 滴 滴 滴 吹, 声 声 唤 船

6. 5 6 5 3 | 6 2 2 | 6 2 2 2 | 3 3 2 3 2 1 6 | 1 1 ||
归 啰, 小 螺 号 滴 滴 滴 吹, 阿 爸 听 了 快 快 回 啰。

6 6. 5 | 3 2 6. | 6 - | 6 6. 5 | 3 2 5. | 5 - |
茫 茫 的 海 滩, 蓝 蓝 的 海 水,

5 5 6 5 | 3 2 3. | 3 - | 2 2 3 1 | 1 6 1. | 1 - :||
吹 起 了 螺 号, 心 里 美 啦。

第二节 内地流行音乐的崛起(1986~1990)

内地流行音乐自80年代初复兴以来,经过几年的发展,到80年代后期开始迅速崛起,在创作、风格等方面都呈现出了相对成熟的状态。

1. 背 景

1986年至1990年,中国在“七五”计划的推行中,经济、社会得到快速发展。从1986年,国家批准《中华人民共和国国民经济和社会发展第七个五年计划》(1986—1990)至1990年的五年间,“全国工农业总产值增长38%,平均每年增长6.7%;逐步推行九年制义务教育,在五年内培养500万高级专门人才,比‘六五’期间增长一倍;进出口贸易总额五年增长35%,并相应扩大利用外资和引进先进技术的规模;城乡居民实际消费水平,平均每年增长5%;在这五年内,继续保持国家财政、信贷、

物资、外汇的基本平衡”^①。

随着社会、经济的稳定发展,流行音乐也得到了良好的发展。在音乐风格上,逐渐出现多元化趋向,摇滚乐、迪斯科等欧美风格开始广泛融入内地流行音乐;在演出方面,“国办机构”和“个体穴头”相互竞争,使演出市场得到空前活跃,“走穴”^②开始成为一种重要演出模式;在传播方面,电视开始体现出它的重要作用,电视剧主题歌对流行歌曲的传播带来了巨大的推动,电视晚会成为歌手成名的重要途径。

此外,80年代末,随着卡拉OK传入内地并风靡全国,它和歌舞厅形成了娱乐业的两大支柱,同时也对歌曲传播产生很大影响;1989年,中国开始正式引进海外唱片,齐秦的《狼Ⅰ》和苏芮的《跟着感觉走》成为最早的正式引进版,从此音像市场逐渐步入正轨。

2. 1986年,重要转折年

1986年是内地流行音乐史上的一个重要转折年,是一个承前启后的年份。这一年,音乐界不仅对之前的流行音乐进行了回顾和总结,并对当时流行歌曲存在的创作、概念和形态等问题提出了讨论;同时,“第一届百名歌星演唱会”、“第二届全国青年歌手电视大奖赛”等重要活动使这一年成为流行音乐崛起的一年,使其成为内地流行音乐崛起的转折点。

(1)“让世界充满爱”第一届百名歌星演唱会

1985年,美国45位流行巨星联合举行了一场名为《我们就是世界》(We Are The World)的大型赈灾义演,并通过卫星向全世界160个国家和地区进行实况转播,并将所筹善款全部捐给非洲饥民。主题歌《我们就是世界》在全球范围内引起了巨大轰动,同时它也传到了中国大陆,它的社会性引起了一些音乐人的思考。1986年,《我们就是世界》的余热未散,台湾又传来了一个消息,罗大佑、李寿全等人受到美国同仁的启发,召集了60余位歌星,组织了一台以“献给1986世界和平年”为标题的

《让世界充满爱》盒带封面

① 数据来源于人民网 <http://gov.people.com.cn/GB/46728/53739/53744/3738056.html>, 中国政府新闻,第七个五年计划(1986年—1990)。

② “走穴”指的是借助官方的名义,实际由个人组织的商业性演出。当时的“走穴”一般都会采取各种节目相互搭配的形式,比如以演唱为主,同时搭配一些相声、小品;而“穴头”就是“走穴”的组织者,是对80年代后期,在文艺界出现的职业或非职业的经纪人的称呼,是“走穴”队伍中的核心力量。

大型演唱会——《明天会更好》，主题歌迅速在内地走红。

受到这两场演唱会的启发，内地音乐人受到了极大的鼓动。在中国录音录像出版总社的编辑吴海岗和东方歌舞团录音公司经理王彦军的策划、组织下，在北京电视台的协助下，一场献给“世界和平年”的大型演唱会应运而生。组织者召集了全国 128 名歌星，于 1986 年 5 月 9 日，在北京首都体育馆举办了这场大型演唱会。这是中国内地流行乐坛第一次向社会集中展现自己的流行音乐力量，当时较有影响的歌星几乎都参加了这次演出，其中包括成方圆、孙国庆、胡月、张蔷、常宽、付笛声、屠洪纲、韦唯等。

通过媒体的传播，主题歌《让世界充满爱》迅速在全国传开。这首由郭峰创作的流行套曲成为中国流行音乐史上的一个重要标志，该作品由三个部分组成，其中慢板抒情的第二部分“轻轻的捧着你的脸，让我把眼泪擦干……”更是在社会上造成广泛流行，至今传唱不衰。

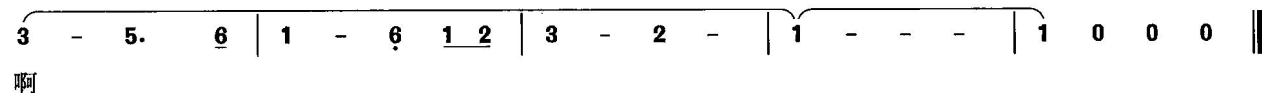
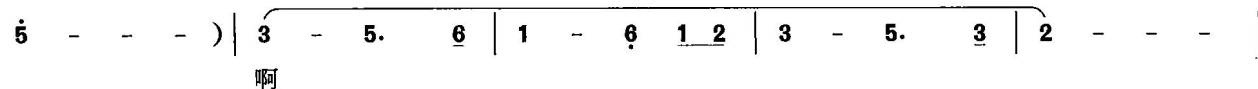
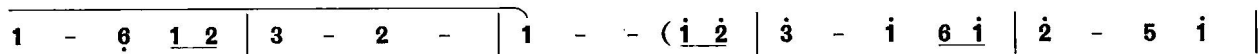
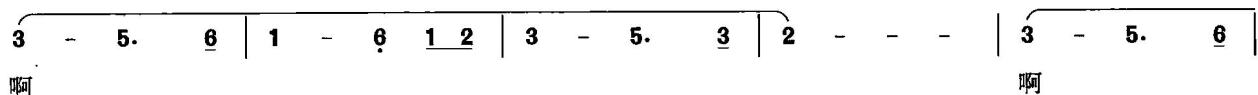
· 例 6-6 《让世界充满爱》

让世界充满爱

陈 哲、小 林、王 健、郭 峰、孙 铭词
郭 峰曲

序 曲

1 = D $\frac{4}{4}$

第一部分

1=C 4/4

中速

3 5 5 5 5 5 6 3 5 - | 1 1 1 1 7 6 5 5. 5 | 6 6 6 5 3 3 2 2. |
想 起 来 是 那 样 遥 远, 仿 佛 都 已 是 从 前, 那 不 曾 破 灭 的 梦 幻,
(1 7 6 5 5. | 6 6 6 6 5 3)
当 我 走 过 你 的 身 边, 我 愿 带 走 你 的 笑 脸, 心 中 没 有 一 点 阴 云,
(3 5 5 5 5 5 6 3 5. | 1 1 1 1 2 7 6 5 5.)
太 阳 在 不 停 的 旋 转, 自 古 就 没 有 改 变, 宇 宙 那 无 边 的 情 怀,
2 2 2 2 2 2 3 6 2 - | 3 5 5 5 5 5 6 3 5 - | 1 1 1 7 7 6 6 5 5.
依 然 蕴 藏 在 心 间。 是 谁 在 默 默 地 呼 唤, 激 起 了 心 中 的 波 澜,
(1 1 1 1 7 6)
阳 光 变 得 更 加 鲜 艳。 希 望 会 有 那 么 一 天, 再 也 没 有 眼 泪 仇 怨,
拥 抱 着 我 们 的 心 愿。 但 愿 会 有 那 么 一 天, 大 海 把 沙 漠 染 蓝,
6 6 6 6 5 3 3 2 2. | 2 2 2 2 2 2 3 6 1 - | 1 - - - | 3. 1 6 5 - |
也 许 还 从 未 感 觉, 我 们 已 经 走 过 昨 天。 }
再 也 没 有 流 血 离 散, 共 有 一 个 美 丽 家 园。 } 哦
和 平 的 福 音 传 遍, 以 微 笑 面 对 祖 先。
2 2 2 2 1 1 2 2 - | 3. 1 6 5 - | 2 2 2 2 2 5. 3 2. 2 | 3. 1 6 5 - |
一 年 又 一 年, 哦 我 们 走 向 明 天。 }
我 们 迎 来 明 天。 } 哦
我 们 拥 有 明 天。
2 2 2 2 1 1 2 2 - | 3. 1 6 6 - | 2 2 2 2 2 3 1 | 1 - - - ||
一 年 又 一 年, 哦 { 我 们 走 向 明 天。
{ 我 们 迎 来 明 天。
{ 我 们 拥 有 明 天。

第二部分

1=G 4/4

慢板

0 3 3 2 1 1 1 6 5 | 5 - - - | 0 1 1 1 1 1 6 1. | 2 - - - |
轻 轻 地 捧 着 你 的 脸, 为 你 把 眼 泪 擦 干,
深 深 地 凝 望 你 的 眼, 不 需 要 更 多 的 语 言,
0 3 3 2 1 1 1 6 5 | 5 - - - | 0 1 1 1 2 2 6 7. | 1 - - - ||
这 颗 心 永 远 属 于 你, 告 诉 我 不 再 孤 单,
紧 紧 地 握 住 你 的 手, 这 温 暖 依 旧 未 改 变,

$\underline{6} \ 1 \ \underline{1} \ \underline{6}.$ $\underline{5}$ - | $\underline{6} \ 1 \ \underline{2} \ 1.$ $\underline{2}$ - | $\underline{6} \ 1 \ 1 \ 1 \ 4 \ 3 \ \underline{2} \ 1.$ | $\underline{3}$ - - - |
我们同欢乐, 我们同忍受, 我们怀着同样的期待;

$\underline{6} \ 1 \ \underline{1} \ \underline{6}.$ $\underline{5}$ - | $\underline{6} \ 1 \ \underline{2} \ 1.$ $\underline{2}$ - | $\underline{6} \ 1 \ 1 \ 1 \ 4 \ 3 \ \underline{2} \ 3 \ 1$ | $\underline{1}$ - - - |
我们共风雨, 我们共追求, 我们珍存同一样的爱。

$\underline{0} \ 3 \ 3 \ 2 \ 1 \ 1 \ \underline{1} \ \underline{6}.$ | $\underline{5}$ - - - | $\underline{0} \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ \underline{6} \ 1.$ | $\underline{2}$ - - - |
无论你我可曾相识, 无论在眼前在天边,

$\underline{0} \ 3 \ 3 \ 2 \ 1 \ 1 \ \underline{1} \ \underline{6}.$ | $\underline{5}$ - - - | $\underline{0} \ 1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2 \ \underline{6} \ 7.$ | $\underline{1}$ - - - ||
真心地为你祝愿, 祝愿你幸福平安。

第三部分

1=C $\frac{4}{4}$

快速

$\underline{3} \ 5 \ \underline{5} \ 5$ - | $\underline{6} \ 3 \ \underline{5} \ 5$ - | $\underline{1} \ \underline{1}.$ $\underline{1} \ \underline{2}$ | $\underline{7} \ 6 \ \underline{5} \ 5$ - | $\underline{6} \ 6 \ 6 \ \underline{7} \ 7$ |
你走来, 他走来, 我们走到一起来, 在这缤纷的
这世界, 在变幻, 惟有渴望不曾改, 生命血脉

$\underline{6} \ \underline{5} \ 4 \ 4$ - | $\underline{4} \ 3 \ \underline{2} \ 1.$ | $\underline{2}$ - - - | $\underline{3} \ 5 \ \underline{5} \ 5$ - | $\underline{6} \ 3 \ \underline{5} \ 5$ - |
世界里, 心潮在澎湃。你走来, 他走来,
紧相连, 永远不分开。如果你, 如果我,

$\underline{1} \ \underline{1}.$ $\underline{1} \ \underline{2}$ | $\underline{7} \ 6 \ \underline{5} \ 5$ - | $\underline{6} \ 6 \ 6 \ \underline{7} \ 7$ | $\underline{6} \ \underline{5} \ 4 \ 4$ - | $\underline{4} \ 3 \ \underline{2} \ 3 \ \underline{1}$ |
大家走到一起来, 在这缤纷的世界里, 有无限的
失去理解和信赖, 一切都将不存在, 将不存

$\underline{1}$ - - - | $\underline{3}$ - $\underline{3} \ \underline{1} \ \underline{6}$ | $\underline{2}.$ $\underline{5} \ 5$ - | $\underline{2} \ \underline{2} \ \underline{2} \ \underline{1} \ \underline{2}$ | $\underline{2}$ - - - |
爱。} 啊 让这世界 有真心的爱,

$\underline{3}$ - $\underline{3} \ \underline{1} \ \underline{6}$ | $\underline{2}.$ $\underline{5} \ 5$ - | $\underline{2} \ \underline{2} \ \underline{2} \ \underline{5}$ | $\underline{3} \ \underline{2}.$ $\underline{2}$ - | $\underline{3}$ - $\underline{3} \ \underline{1} \ \underline{6}$ | $\underline{2}.$ $\underline{5} \ 5$ - |
啊 让这世界 充满情和爱, 啊 让这世界

$\underline{2} \ \underline{2} \ \underline{2} \ \underline{1} \ \underline{2}$ | $\underline{2}$ - - - | $\underline{3}$ - $\underline{3} \ \underline{1} \ \underline{6}$ | $\underline{2}.$ $\underline{6} \ 6$ - | $\underline{2} \ \underline{2} \ \underline{2} \ \underline{3} \ \underline{1}$ | $\underline{1}$ - - - :||
有真心的爱, 啊 让这世界 充满情和爱。 Fine

与此同时,“第一届百名歌星演唱会”对于中国摇滚乐 also 具有重要意义。在演唱会上,“中国摇滚乐之父”崔健第一次在公开场合亮相,他身穿旧军装,两个裤腿一高一低的形象,和其他歌星的靓丽服饰形成了鲜明对比。在演唱会上,崔健演唱了《一无所有》,正式将中国摇滚乐推向了社会,“喊”出了中国摇滚的第一声。从此,中国摇滚乐正式浮出水面,并在日后迅速成为内地流行音乐中的重要组成部分。

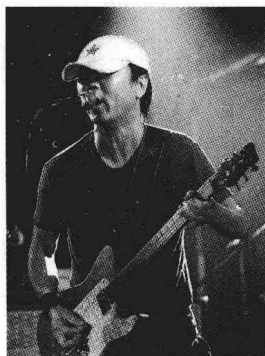
“第一届百名歌星演唱会”的成功举办,对内地流行音乐的发展具有重要意义,它是内地流行音乐复兴以来的一次重大转折。它的成功举办不仅标志着内地流行音乐开始全面崛起,同时也宣告了中国当代流行音乐“创作繁荣时期”的到来。

(2) 通俗唱法登堂入室

1986年4月至6月,由中央电视台举办的第二届“全国青年歌手电视大奖赛”在北京举行。本次大赛首次设立了“通俗唱法”,通过“央视”传播平台,“通俗音乐”正式登上了国家最高传播媒体。此次大赛专业组第一名苏红,第二名韦唯,第三名毛阿敏、王虹一夜走红。同年,由中国音乐家协会等单位主办的“孔雀杯”歌手大赛,也设立了“通俗唱法”,成方圆、牟炫甫、刘欣茹等人获金奖,毛阿敏、李方方等九人获银奖。通过该年的两个重要大赛,通俗唱法登堂入室,正式浮出了水面。

2. 中国摇滚乐的崛起

中国摇滚乐从80年代初开始萌芽,在80年代早期先后产生了由崔健、刘元等人组成的“七合板”乐队,由臧天朔、孙国庆、王迪、秦齐等人组成的“不倒翁”乐队等。1986年,自崔健的一首《一无所有》正式掀开中国摇滚乐的序幕后,摇滚乐的势力日益壮大,并在80年代后期开始成为内地流行音乐的一股中坚力量。

崔健

崔健,生于1961年,词曲作家,中国摇滚乐之父。1975年,14岁的崔健开始学习小号演奏,1981年,成为北京爱和管弦乐团的专业小号演奏员。80年代初,崔健开始接触并迷恋摇滚乐,同时开始学习吉他。1984年,崔健与其他六位音乐人成立“七合板”乐队,开始在北京的一些餐馆和旅馆里演奏西方流行音乐。同年,他出版了第一张个人专辑《浪子归》,具有民谣特征。在专辑中崔健没有提供歌词,并且唱片的质量比较低劣,但是唱片意欲创新的安排和制作在当时中国流行音乐界是新鲜的尝试。这张专辑初次展现了崔健的音乐风格。80年代中期,随着“披头士”、“滚石”等西方摇滚乐队的传入,崔健深受影响,并开始尝试摇滚乐创作。1986年,在纪念国际和平年的第一届“百名歌星演唱会”上,崔健首次向中国听众喊出了中国摇滚乐的第一声——《一无所有》,正式掀开了中国摇滚乐的序幕。1987年,崔健离开北京交响乐团,加入ADO乐队,并在同年发行了自己认为是第一张专辑的《新长征路上的摇滚》。此后,他陆续推出《解决》、《红旗下的蛋》、《无能的力量》、《给你一点颜色》等专辑。

作为一名摇滚音乐家,崔健的作品具有强烈的社会性,思想深刻,发人深省,音乐风格丰富多样,涉及摇滚、放克、雷鬼、民谣、说唱等领域。崔健的作品对中国流行音乐的发展具有重要的推动作用,尤其是对于中国摇滚乐具有更加重要的意义。他的代表作品有:《一无所有》、《新长征路上的摇滚》、《花房姑娘》、《不是我不明白》、《一块红布》、《假行僧》、《快让我在雪地上撒点野》等。

例 6-7 《一无所有》

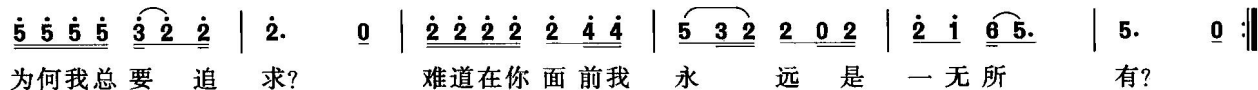
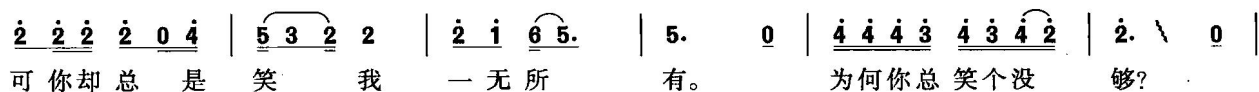
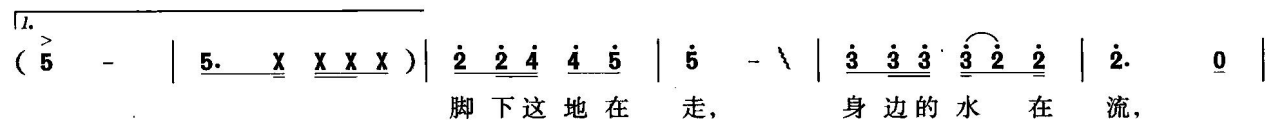
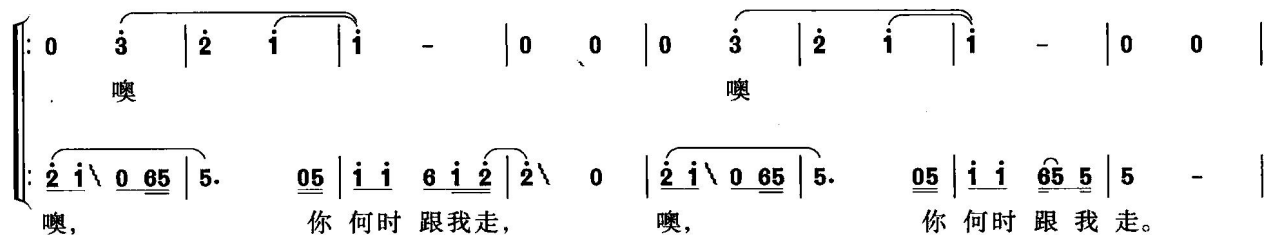
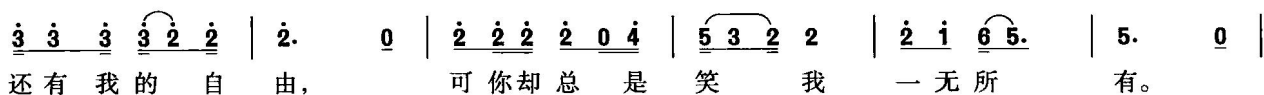
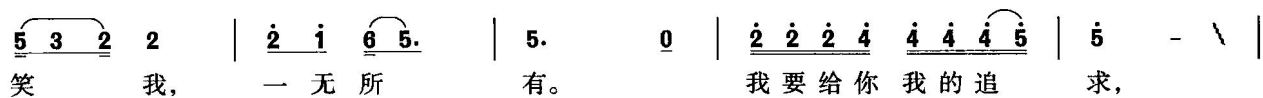
一 无 所 有

(崔 健演唱)

1=D $\frac{2}{4}$

崔 健词曲

稍慢

2. $(\dot{4} - | \dot{4} \dot{4} \dot{3} | \dot{4}. \dot{2} \dot{2} | \dot{2} - | \dot{4} - | \dot{4} \dot{4} \dot{3} \dot{4} \dot{5} | \dot{5} - | \dot{5} - |$

$\left[\begin{array}{l} \dot{4} - | \dot{4} \dot{4} \dot{3} | \dot{4}. \dot{2} \dot{2} | \dot{2} - | \dot{4} - | \dot{4} \dot{4} \dot{3} \dot{4} \dot{5} | \dot{5} - | \dot{5} -) \\ \dot{2} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{2} \dot{2} | 0 \quad 0 | \dot{2} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} | 0 \quad 0 | \dot{2} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{2} \dot{2} | 0 \quad 0 | \dot{2} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} | 0 \quad 0 | \end{array} \right]$

脚下这地在走, 身边的水在流。 脚下这地在走, 身边的水在流。

$(\dot{2} \dot{5} \dot{5} \dot{0} \dot{5} \dot{6} \dot{1} | \dot{2} \dot{5} \dot{5} \dot{0} \dot{5} \dot{6} \dot{1} | \dot{2} \dot{5} \dot{5} \dot{0} \dot{5} \dot{6} \dot{1} | \dot{2} \dot{5} \dot{5} \dot{0} \dot{5} \dot{6} \dot{1}) | \dot{2} \dot{2} \dot{2} \dot{4} \dot{4} \dot{4} \dot{4} \dot{5} | \dot{5}. \setminus 0 | \dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{2} \dot{2} \dot{2} \dot{2} |$

告诉我你等了很久, 告诉我你最后的要

2. $0 | \dot{2} \dot{2} \dot{2} \dot{2} \dot{2} \dot{0} \dot{4} | \dot{5} \dot{3} \dot{2} \dot{2} \dot{0} \dot{2} | \dot{2} \dot{1} \dot{6} \dot{5} \sharp \dot{4} | \dot{5}. \setminus 0 | \dot{4} \dot{4} \dot{4} \dot{3} \dot{4} \dot{3} \dot{4} \dot{3} | \dot{2}. 0 |$

求, 我要抓紧你的双手, 你这就跟我走。 这时你的手在颤抖,

$\dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{3} \dot{2} \dot{2} | \dot{2} \dot{2} 0 | \dot{2} \dot{2} \dot{2} \dot{2} \dot{2} \dot{0} \dot{4} | \dot{5} \setminus \dot{3} \dot{2} \dot{2} \dot{0} \dot{2} | \dot{2} \dot{1} \dot{6} \dot{5} \sharp \dot{4} | \dot{5} \dot{5} 0 |$

这时你的泪在流哇, 莫非你是正在告诉我, 你爱我一无所有哇。

$\left[\begin{array}{l} : 0 \dot{3} | \dot{2} \dot{1} | \dot{1} - | 0 \quad 0 | 0 \dot{3} | \dot{2} \dot{1} | \dot{1} 0 | 0 \quad 0 : || 0 \quad 0 || \\ : \dot{2} \dot{1} \quad 0 \dot{6} \dot{5} | \dot{5}. \quad 0 \dot{5} | \dot{1} \dot{1} \quad \dot{6} \dot{1} \dot{2} | \dot{2} \quad 0 | \dot{2} \dot{1} \quad 0 \dot{6} \dot{5} | \dot{5}. \quad 0 \dot{5} | \dot{1} \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \dot{5} | \dot{5}. \quad 0 : || \dot{5} \quad 0 || \end{array} \right]$

噢, 你这就跟我走, 噢, 你这就跟我走。 走。

从1987年至1990年, 摇滚乐坛异军突起。1987年, 窦唯、李彤等人组建“黑豹”乐队, 崔健、埃迪、刘元等人组建ADO乐队; 1988年, 丁武、张炬、刘义君等人组建“唐朝”乐队; 1989年, 蔚华、曹钧、高旗等人组建“呼吸”乐队, 王迪等人组建“状态”乐队, 臧天朔、李力、程进等人组建1989乐队, 以及由王晓芳、肖楠、虞进等人组建的中国第一支女子乐队——眼镜蛇乐队等。

在音乐活动方面, 崔健于1989年推出首张专辑《新长征路上的摇滚》, 并于次年为亚运会募捐集资进行全国巡回演出; 1990年, 被称为中国第一个摇滚音乐节的“1990现代音乐会”在首都体育馆成功举办, “唐朝”、“呼吸”、“眼镜蛇”、“状态”、“1989”、“ADO”六支乐队参加了演出; 同年, 唐朝乐队应邀参加了在北京工人体育馆举办的“亚运前夜”演唱会; 同年7月底, 上海乐坛也刮起了一股摇滚热潮, 7月29日、30日由数支乐队联合, 在上海黄埔体育馆举办了“新开发’90上海现代演唱组首展”。一时间, 摇滚乐异军突起, 摇滚力量日益强大。

随着摇滚乐的兴起, 内地流行音乐开始体现出了一定的思想深度, 它的触角开始触及到了对社

会、对文化的思考。

3.“西北风”的盛行

1988年,一种带有西北民歌风格的流行歌曲蔚然成风,“西北风”成为流行乐坛最引人瞩目的焦点。“西北风”歌曲以当时广为盛行的迪斯科(Disco)节奏为基础,以陕西、甘肃等地的民歌素材为元素,曲风热烈、粗犷,具有浓郁的中国本土风味。

1986至1987年间,“西北风”就已经形成了一定的初势,虽然很多作者不承认在创作中对西北元素的刻意运用,但是很多歌曲无可否认地体现出了西北色彩,如:《一无所有》、《信天游》等。到了1988年,“西北风”终于显示出了它的力量。首先是1987年底,《黄土高坡》、《我热恋的故乡》、《十五的月亮十六圆》、《心愿》等作品先后走红;1988年初,电视剧《便衣警察》和《雪城》的播出,使剧中的主题歌《少年壮志不言愁》、《心中的太阳》等歌曲风靡一时;紧接着,“妹妹你大胆的往前走……”响遍了大街小巷,电影《红高粱》插曲《妹妹你大胆的往前走》、《酒神曲》又把“西北风”推向了一个高潮。至此,“西北风”已发展成一股强大的势力,成为一种不可抗拒的音乐潮流。

例6-8《信天游》

信 天 游

(程琳演唱)

1=F 4/4

♩=127

刘志坚、侯德健词

解承强曲

1 6̣ 5̣ 5̣ 0 | 1 6̣ 1̣ 2 0 | 5̣. 5̣ 5̣ 2̣ 3̣ | 2 1̣ 6̣ 6 - | 0 2 2̣ 2̣ 5̣ |
我低 头, 向 山 沟, 追 逐 流 逝 的 岁 月, 风 沙 茫 茫

4 5̣ 6̣ 6̣ 0 | 0 1 6̣ 3̣ 2̣ 1 | 2 - - - | 1 6̣ 5̣ 5̣ 0 | 1 6̣ 1̣ 2 0 |
满 山 谷, 不 见 我 的 童 年; 我 抬 头, 向 青 天,

5̣. 5̣ 5̣ 2̣ 3̣ | 2 1̣ 6̣ 6 - | 0 2 2̣ 2̣ 5̣ | 5̣ 4̣ 5̣ 6̣ 0 | 0 1 6̣ 3̣ 2̣ 1 |
搜 寻 远 去 的 从 前, 白 云 悠 悠 尽 情 地 游, 什 么 都 没 改

2 - - - | 0 5̣ 5̣ 5̣ 4 | 2 4̣ 5̣ 0 0 | 0 5̣ 5̣ 5̣ 4 | 2 4̣ 1̣ 0 0 |
变。 大 雁 听 过 我 的 歌, 小 河 亲 过 我 的 脸,

0 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4 | 2 4̣ 2̣ 0 0 | 0 4 4̣ 6̣ 5̣ 4 | 5̣ - - - | 0 5̣ 5̣ 5̣ 4 | 2 4̣ 5̣ 0 0 |
山 丹 丹 花 开 花 又 落, 一 遍 又 一 遍。 大 地 留 我 的 梦,

0 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4 | 2 4̣ 1̣ 0 0 | 0 5̣ 5̣ 5̣ 4 | 2 4̣ 2̣ 0 0 | 0 4 4̣ 6̣ 5̣ 4 | 5̣ - - - ||
信 天 游 带 走 我 的 情, 天 上 星 星 一 点 点, 思 念 到 永 远。

鉴于“西北风”的盛行,它的兴起不是一种偶然现象,它是中国内地流行音乐发展到一定时期,本土文化和外来文化的一次良好结合,同时它也是中国本土文化受到流行音乐影响后的一种自然爆发,是一种凝积已久的传统文化在流行音乐中的自然流露。随着“西北风”的盛行,中国本土风格开始和港台歌曲形成了强烈对抗。

在1987、1988年间,影响较大的“西北风”作品有:

《信天游》(刘志文、侯德健词、解承强曲)

《黄土高坡》(陈哲词、苏越曲)

《我热恋的故乡》(广征词、徐沛东曲)

《十五的月亮十六圆》(张藜词、徐沛东曲)

《心愿》(任志萍词、伍嘉冀曲)

《磨刀老头》(刘欢词曲)

《山沟沟》(陈小奇词、毕晓世曲)

《少年壮志不言愁》(林汝为词、雷蕾曲)

《心中的太阳》(文岐词、李黎夫曲)

《妹妹你大胆的往前走》(张艺谋词、赵季平曲)

4. 小 结

80年代下半期,是内地流行音乐崛起的时期,随着创作的日益成熟,风格的多元化发展,该时期流行音乐开始体现出浓郁的本土特色。

在演唱上,“苏芮式”的欧美演唱风格对很多女歌手产生影响;“崔健式”的摇滚演唱风格成为很多摇滚歌手的样板;“西北风式”的“民通”唱法也开始成为一种风格;此外,港台歌曲的抒情唱法依然影响深刻。

在内容上,该时期的歌曲所涉及的主题开始日益丰富,崔健的歌词开始对中国改革开放后,中国社会状态进行了深刻反思,摇滚歌词开始不断的将视角触及社会、文化等领域。“西北风”作品中的歌词开始将流行歌曲的题材从都市转向乡村,“文化反思”和“精神回归”开始成为该时期流行歌曲的主要内涵。

此外,我们还可以从以下几个方面来了解该时期流行音乐的其他内容:

(1) 创作走向繁荣

1986年,流行音乐的崛起强烈的刺激了流行音乐市场,特别是流行歌曲的创作日益走向繁荣。到1987年,流行音乐产业已初具规模,创作、演唱、录音、制作、出版、发行和演出各个环节逐步走向成熟,特别是原创歌曲在这一年中赢得了广大市场,如《血染的风采》、《黄土高坡》(陈哲词、苏越曲)、《思念》(乔羽词、谷建芬曲)、《绿叶对根的情意》(王健词、谷建芬曲)、《信天游》(刘志文、侯德健

词、解承强曲)、《心中的太阳》(文岐词、李黎夫曲)、《少年壮志不言愁》(林汝为词、雷蕾曲)、《我热恋的故乡》(广征词、徐沛东曲)等一大批极具本土特色的原创歌曲在社会上造成极大影响。

创作的繁荣,带动了演出市场的活跃,与此同时,一批新歌手正在迅速成长,如崔健、王迪、孙国庆、田震因其豪放个性赢得了听众喜爱;成方圆、沈小岑的位置逐渐被毛阿敏、韦唯等人所替代。

(2)“囚歌”的风行

1988年下半年,“囚歌”的流行压倒了“西北风”的势头。最早掀起“囚歌潮”的是迟志强的磁带《悔恨的泪》,它以一位劳改犯为创作题材,用民间的俚俗小调为音乐元素,借电影演员迟志强出狱之际的广告效应将它推向市场,引起了社会的极大反响,这些歌曲多以思念亲人、惆怅、失意和怀旧为题材,具有浓重的俚俗特征,如《铁窗泪》、《狱中望月》、《愁啊愁》、《钞票》、《十不该》等。随着“囚歌”的风行,一批市井俚俗歌曲也纷纷上市,影响极大,如《葡萄皮》、《大冲击大流行》、《啤酒雪茄顶呱呱》等。

“囚歌”的风行是值得人们深思的。它作为一种和大众主流文化相对应的“亚文化”现象,在社会上造成如此巨大的反响,说明了该时期中国社会的大众心理存有和这种“亚文化”相统一的文化标准,存在一个略带颓唐的社会群体;同时也体现了该时期中国大众在流行音乐审美标准上的模糊性。

尽管“囚歌”通过商业操作,在市场上引起了极大的轰动,但是它并没有为中国流行音乐的发展起到实质性的推动作用,甚至有些人为了谋取利益,粗制乱改,大肆降低了流行音乐的品位,破坏了流行音乐在社会中建立的良好形象。作为一种具有“亚文化”属性的文化形态,这一点决定了“囚歌”不可能成为流行音乐的主流形态,它势必只是一种短暂的、阶段性的潮流。

(3)代表人物及作品

该时期,内地流行音乐的三足鼎立现象成为流行乐坛的主要特征,港台歌曲、西北风、摇滚乐三分天下。与此同时,其他较有影响的作品还有《亚洲雄风》(张藜词、徐沛东曲、韦唯、刘欢演唱)、《让我再看你一眼》(郭峰词曲、朱桦演唱)、《绿叶对根的情意》(王健词、谷建芬曲、毛阿敏演唱)、《思念》(乔羽词、谷建芬曲、毛阿敏演唱)、《心的祈祷》(黄小茂词、臧天朔曲、臧天朔演唱)、《故园之恋》(李川亦尘词、付林曲、陈汝佳演唱)、《恋寻》(郭峰词曲、韦唯演唱)、《爱的奉献》(黄奇石词、刘诗召曲、韦唯演唱)、《相聚在龙年》(曹勇、韩伟词、付林曲、韦唯演唱)、《篱笆墙的影子》(张藜词、徐沛东曲、孙国庆演唱)、《弯弯的月亮》(李海鹰词曲、刘欢演唱)、《好大一棵树》(田震)、《烛光里的妈妈》(王健李春莉词、谷建芬曲、段品章演唱)、《新长征路上的摇滚》(崔健词曲、演唱)、《一个真实的故事》(陈雷陈哲词、解承强曲、朱哲琴演唱)、《渴望》(易茗词、雷蕾曲、毛阿敏演唱)、《好人一生平安》(易茗词、雷蕾曲、李娜演唱)等。

同时期,内地流行乐坛较有影响的音乐人有:郭峰、苏越、雷蕾、徐沛东、陈哲、甲丁、黄小茂、伍

嘉冀、李黎夫、郭成志、臧云飞、解承强、张全复、李海鹰、陈小奇、毕晓世、董兴东、侯牧人等,以及上一个时期活跃的谷建芬、付林等作曲家。

同时期,内地流行乐坛较有影响的歌星有:毛阿敏、韦唯、刘欢、崔健、田震、孙国庆、杭天琪、张伟进、苏红、朱桦、胡月、王虹、陈汝佳、蔡国庆、屠洪刚、李娜、范琳琳、段品章、解晓东、腾格尔、迟志强、张强、朱哲琴、李杰、臧天朔、周冰倩、傅笛声、任静等,以及上一个时期活跃的程琳、成方圆、李玲玉等歌手。

第三节 内地流行音乐的繁荣(90年代)

1. 背景

90年代,中国社会的快速发展,促进了流行音乐的繁荣。1992年,邓小平南巡讲话,进一步解放了人们的思想,大大加快了改革开放和经济建设的步伐。同年,社会主义市场经济体制得到确立,进一步推动了我国的经济的发展。与此同时,科技的发展也在很大程度上推动着社会的变革。90年代,中国政治稳定,经济繁荣,社会面貌日新月异。

在法律保障方面,1990年《著作权法》的颁布为中国流行音乐市场整顿提供了相应的法律依据,使人们开始意识到知识产权的重要性,为中国流行音乐与国际接轨做出了必要的铺垫。

在传播方面,电视、广播、唱片、平面媒体均显示出了它们的重要作用。电视剧、文艺晚会对歌曲传播产生了很大影响,尤其是MTV更是成为流行歌曲的重要传播途径。广播电台在制作流行音乐节目之外,还通过一种全新的“排行榜”方式,对新歌进行推广,《中国歌曲排行榜》、《十大金曲流行榜》、《中国原创音乐榜》等名目繁多的“排行榜”开始成为流行音乐的重要现象。排行榜的出现建立了流行音乐的竞争机制,既推动了流行音乐的发展,同时也由于某些操纵者的不良行为,使其对流行音乐的质量产生了反面作用。平面媒体,如《音像世界》、《音乐生活报》、《当代歌坛》、《通俗歌曲》、《流行歌曲》、《歌迷大世界》、《演艺圈》等杂志、报纸也对流行音乐的传播起到很大作用。

唱片业更是随着经济发展,日益走向成熟,“签约制”加速了明星偶像的诞生,唱片公司开始出现分工式作业,企划、制作、宣传流水线日益形成。与此同时,唱片业受到了众多小公司和工作室的挑战,在90年代后期形成“群雄逐鹿”的局面。

在音乐制作方面,电脑音乐MIDI技术的诞生,大大地加快了歌曲制作的速度,促进了原创作品的产量,同时也因其“工业化”、“数字化”的制作方式,使其对音乐质量带来了一定的影响。

在音乐载体上,CDR、VCD、DVD的出现,彻底颠覆了传统载体,加速了流行音乐的传播与交流,但同时也加速了盗版的猖獗。

综上所述,90年代的流行音乐乘着市场经济改革的春风得到了快速发展,在音乐风格、形式等

方面都比 80 年代要丰富、多样。

2. 造星运动

进入 90 年代,中国流行音乐进入了一个相对繁荣的时期。1992 年至 1994 年间,中国流行乐坛明星辈出,出现了一场轰轰烈烈的“造星运动”。

首先,广州歌坛风云突起,“岭南派”音乐开始在中国流行乐坛显示出它的重要力量,以李海鹰、陈小奇、陈珞、毕晓世、解承强、张全复、朱德荣、吴颂今等人为代表的制作群体,显示出了他们的重要作用。

广州新时代影音公司制作人兼录音师陈珞以“金童玉女”的形象成功的推出了杨钰莹和毛宁,使其一举成为新生代偶像,杨钰莹的《轻轻的告诉你》、《我不再说》,毛宁的《晚秋》、《涛声依旧》广为流行。1993 年,“中唱广州”推出李春波的《小芳》,红遍大江南北,年底继而推出《一封家书》,再次获得成功。随后,“太平洋公司”推出甘萍的《大哥你好吗》、光头李进的《你在他乡还好吗》、张萌萌的《流浪的心流浪的梦》;“白天鹅”推出高林生的《牵挂你的人是我》;“新时代”推出林依伦的《爱情鸟》、《透过开满鲜花的月亮》;而由陈小奇创作、毛宁演唱的《涛声依旧》更是将这股浪潮推向了顶峰。

在北京方面。首先,1992 年,香港著名音乐人刘卓辉在北京创办“大地”唱片公司,成功推出了艾敬的《我的 1997》。随后,1993 年摇滚乐异军四起,“指南针”、郑钧、何勇、张楚、窦唯等乐队和个人先后推出专辑,形成了一股强大的摇滚力量。1994 年,“大地”推出《校园民谣 I》,掀起了“校园民谣”的高潮;汉唐公司推出黄群、黄众的《江湖行》,刘欢演唱的电视剧《北京人在纽约》主题歌《千万次的问》引起极大的轰动,“北京影音”推出黄格选的《伤心是一种说不出的痛》、《春水流》,郭峰推出回国后首张专辑《清醒》,其中《心会跟爱一起走》(与陈洁仪对唱)引起社会的强烈关注,谢东在 Rap 专辑《某某人》中凭一曲《笑脸》取得了很好的成绩,之后继而推出《一路等候》专辑;“天星公司”推出白雪的《千古绝唱》、戴娆的《靠近你,轻轻说爱你》,“星碟”公司推出刘海波的《人面桃花》、江珊的《梦里水乡》、陈琳的《你的柔情我永远不懂》,“正大”推出朱桦的《凤凰与蝴蝶》、郁冬的《露天电影院》;韩磊高唱《走四方》,红遍全国;“大地”继而推出个性化专辑系列:金武林的《严肃音乐①失乐园》、丁薇的《断翅的蝴蝶》、陈劲的《红头绳》等。三年间,中国原创歌曲遍地飞扬,这标志着中国流行音乐已全面进入繁荣时期,新一代音乐人开始逐渐取代中青年作曲家,充分的发挥出了他们的原创力量。

3. 摇滚乐的繁荣

中国摇滚乐自 80 年代后期崛起以来,一直在流行乐坛发挥着它的重要作用。1990 年,摇滚乐坛经过“1990 现代音乐会”之后,很多乐队日益成熟,1994 年,中国摇滚乐迎来了历史的高峰。

首先,1991 年“黑豹”乐队的同名专辑在香港上市,造成了极大轰动,次年,该专辑在国内发行后,引起了盗版商的强烈关注,以致使“黑豹”乐队成为中国摇滚史上第一支家喻户晓的乐队。同年,

崔健推出第二张专辑《解决》。1992年底,“唐朝”乐队推出首张专辑《梦回唐朝》,首发10万张,一抢而空。同年,《中国火I》推出市场,其中张楚的《姐姐》引起了社会的极大关注;3月,另一张摇滚合辑《摇滚北京》上市,其中收录了“黑豹”、“呼吸”、“指南针”、“眼镜蛇”、“轮回”、“做梦”、“超载”、王勇等乐队和个人的作品,基本反映了当时的中国摇滚乐水平。

“魔岩三杰”专辑

1994年,更是摇滚乐的辉煌年。“红星生产社”推出郑钧首张专辑《赤裸裸?》,其中《回到拉萨》、《灰姑娘》、《极乐世界》传遍大江南北;“星碟”公司推出“指南针”乐队首张专辑《选择坚强》;“魔岩文化”推出名为“魔岩三杰”的三张力作:何勇的《垃圾场》、张楚的《孤独的人是可耻的》、窦唯的《黑梦》,在摇滚乐市场上产生巨大影响。同年,广州摇滚音乐人王磊推出首张专辑《出门人》,成为广州摇滚乐的代表;崔健推出第三张专辑《红旗下的蛋》。同年底,《摇滚北京II》上市,收录了“面孔”、“穴位”、“瘦人”、“战斧”等乐队的作品。这些作品,代表了中国摇滚乐的新生力量。同年12月,“魔岩三杰”及唐朝乐队在香港红磡体育馆举办了“摇滚中国乐势力”演唱会,使内地摇滚乐席卷香港市场,成为中国摇滚史上里程碑式的重要演唱会。

“摇滚中国乐势力”演唱会专辑

四年来,摇滚势力继续扩张,在人们尚未觉醒的概念中,中国摇滚乐早已跳出了崔健和“唐朝”的风格。摇滚风格日益多元化,崔健从最早期的民谣摇滚开始转向放克(Funk)等风格;郑钧独树一帜的创造了“民族化”的摇滚风格,民族曲调、民族乐器在他的作品中得到了广泛运用;“指南针”介于硬摇滚与流行摇滚之间,既流行又不失摇滚的气质;“唐朝”的“古典韵味”更是引来了众多的关注;“超载”、“战斧”以重金属而获得听众的认可;“魔岩三杰”更是中国摇滚的骄傲,何勇的《垃圾场》、《钟鼓楼》极具社会批判性和人文特征;窦唯则塑造了迷幻摇滚风格;张楚继《姐姐》之后,继续在现实生活中挖掘着现代人的生存状态,并发人深思;王勇则以摇滚乐的宗教热情独创一面。时至

1994年,中国摇滚乐全面进入繁荣时期,它不仅风格多样,而且内容深刻、触角深远,具有强烈的社会性和人文性。

4. 校园民谣的盛行

“校园民谣”本是大地唱片公司制作的一系列合辑,然而因它的风格清新自然、内容朴实真诚,因此影响十分广泛,而使其独成一种风格,在90年代中期广为流行。

1994年,一曲《同桌的你》唱响了大江南北。大地唱片公司推出的《校园民谣Ⅰ》的上市预示着一一种新型的校园文化开始成为中国流行音乐的主流。

《校园民谣Ⅰ》盒带封面

黄晓茂在《校园民谣Ⅰ》的文案中这样介绍:“这盘专辑中的歌,都曾经是校门里的人和已经走出校门的人自己写的。每一首歌的后面,都有一个平凡美丽的小故事发生过,每一首歌都是他们的青春纪念。我有一种冲动,想告诉年轻的和已经不再年轻的人们,生命无偿,而年轻美丽,它生于年轻的生命以及那些年轻的心灵中,它是我的,希望它也是你的。”校园民谣正是以这样的朴实和真诚打动了千千万万的莘莘学子。

80年代,台湾校园民歌对中国流行音乐的复兴产生了重要影响,《蜗牛与黄鹌》、《兰花草》、《外婆的澎湖湾》、《乡间的小路》等歌曲早在80年代就已传遍大陆;同时,美国的乡村民谣如鲍勃·迪伦的《随风飘逝》、卡朋特《什锦菜》、西蒙和加芬科尔的《寂静之声》、约翰·丹佛的《乡村之路》等歌曲也在80年代广为流行。受到这种启示,80年代末在北大、清华的校园中校园民谣开始萌芽,由于当时中国流行音乐刚刚起步,人们对流行音乐的形态尚处于一知半解中,这些朴实的校园文化只是在校园中流行,而并未引起更大的关注。直到1994年,由高晓松创作、老狼演唱的《同桌的你》的成功,校园民谣才引起了社会的强烈关注。

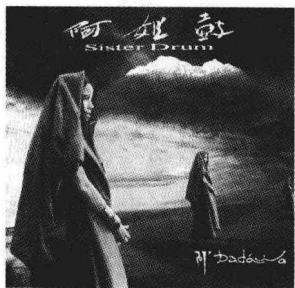
1994年至1995年间,校园民谣走向鼎盛,大地唱片公司也因为推出了《校园民谣Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ》而成了校园民谣的摇篮。尤其是《校园民谣Ⅰ》,其中的《同桌的你》、《睡在我上铺的兄弟》、《流浪歌手

的情人》、《寂寞是因为思念谁》、《青春》、《上班族》等歌曲影响甚广。随后,“大地”继续推出了李晓东、景岗山,还有在此之前就已经名声显赫的艾敬。随着“大地”刮起的“校园民谣风”,其他唱片公司也纷纷响应,从而出现了一大批校园民谣专辑。如《校园歌谣 2》(1994 年),其中赵节的《文科生的一个下午》影响较大;贾南的《笼外的鸟》(1994 年);《民谣新世纪》合辑(1994 年),其中刘琼的《姐姐明天就要嫁人了》影响较大;《新校园民谣——成长·八九》(1994 年),其中崔文斗的《让泪化作相思雨》便出自该合辑;校园民谣合辑《没有围墙的校园》(1995 年);郁冬的《露天电影院》(1995 年)、老狼的《恋恋风尘》(1995 年)、沈庆的《这么多年以来》(1996 年);曾在《校园民谣 I》中创作了《寂寞是因为思念谁》的逯学军也在字母唱片的协助下推出了单曲唱片《爬山》。短短的三年间,校园民谣风行全国。

1995 年之后,校园民谣的热潮渐渐退去,但是,校园民谣早已将它的触角伸出了校园的围墙,成为流行音乐中不可分割的部分,所以,在校园民谣衰落的足迹中我们还能隐隐的听到似曾相识的声音。之后,像“大地”唱片和其他一些公司都在为校园民谣的复兴而努力,如“麦田”推出的叶蓓首张同名专辑,以及之后的《双鱼》专辑,也都还隐隐的流露着清新的校园民谣气息;朴树的《我去 2000 年》,其中《白桦林》、《那些花儿》均为典型的校园民谣风格;如“喜洋洋”公司推出的水木年华首张专辑《一生有你》,以及此后的《青春正传》等专辑也具有校园民谣的清新之风;再如“大地”唱片在推出了一系列校园民谣作品之后,于 2000 年推出《校园民谣——阶梯教室》、2002 年推出《2002 校园民谣》,风格基本延续了校园民谣的纯朴特征。

5. 新世纪音乐的探索

新世纪音乐(New Age)是 80 年代在西方兴起的一种民族化流行音乐,属于“世界音乐”(World Music)的范畴。80 年代至 90 年代,“新世纪音乐”开始成为西方流行音乐中的一股重要力量,如爱尔兰的恩雅(Enya)、德国的“英格玛”(Enigma)、日本的喜多郎、挪威的“神秘园”等新世纪音乐家及团体,他们将各自的民族音乐元素广泛的融入流行音乐中,并通过现代手法表现出来。

《阿姐鼓》专辑

在中国,“新世纪音乐”的尝试始于 90 年代,最成功的作品是 1995 年何训田创作的《阿姐鼓》。早在 1992 年,何训田就开始了“新世纪音乐”的创作,专辑《黄孩子》便是他最早的作品,但是在当时并未引起太大的关注。1995 年,《阿姐鼓》的诞生证明了中国的“新世纪音乐”成功的走向了世界。演唱者朱哲琴也因此受到了著名音乐人斯丹(当年发现麦当娜的音乐人)的大力赞赏,并决定在英、美、法、西班牙、加拿大等地宣传。

1997 年何训田和朱哲琴再次联手继而推出《央金玛》,将中国西藏“央金玛”(西藏音乐的“妙音女神”)的声音传向了世界。

例 6-9 《阿姐鼓》

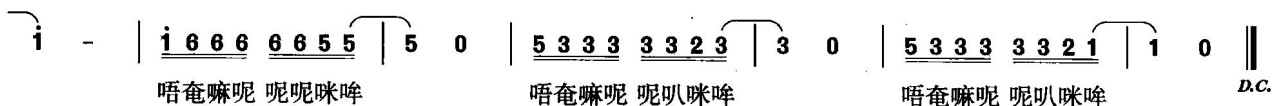
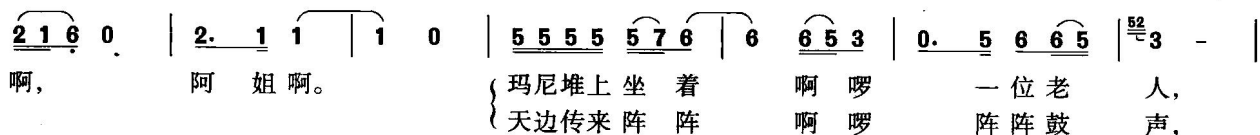
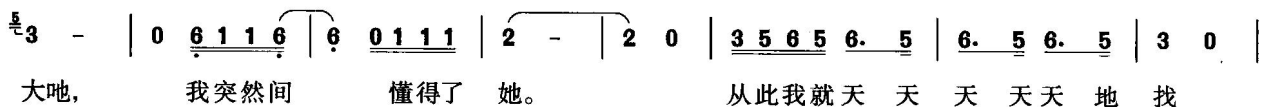
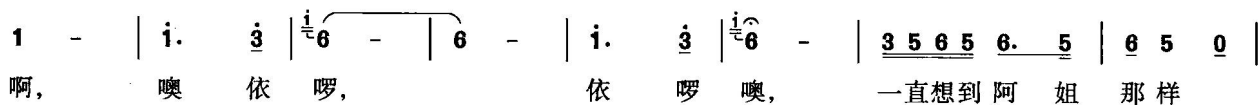
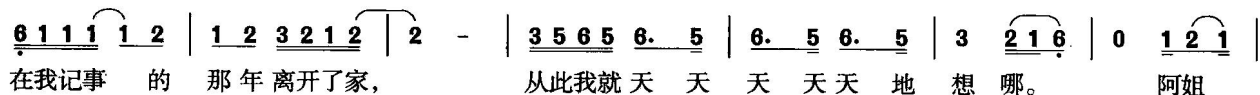
阿 姐 鼓

(朱哲琴演唱)

1=F $\frac{2}{4}$

何训友、何训田词

何 训 田曲

同时期,黄荟的《云之南》以云南各少数民族音乐为根基;刘健的《盘王之女》以瑶族音乐为元素,多次深入瑶家山寨采风;陈哲的《风吹过桥》以广西多民族合唱为主;史志有的《花神》将中国民族器乐和现代制作手法相结合。这些专辑都是典型的“新世纪音乐”代表,是中国民族音乐和流行音乐相结合的最佳例证。

经过 90 年代的铺垫,2001 年“女子十二乐坊”的成功,创造了一个全新的“新世纪音乐”组合,并轰动全球。一种古老的结合,一种全新的搭配,古筝、琵琶、二胡、三弦、葫芦丝、箫、埙、扬琴、独弦琴、箜篌等古老的民族乐器配上现代的电吉他、电贝司、架子鼓、合成器,在强烈的西方节奏中浸透着五千年的中华传统。其中,有耳熟能详的二胡曲《赛马》、悠悠流水的《梦里水乡》及爵士名曲《Take Five》,古今中外,尽纳其中。2005 年,“女子十二乐坊”获第 47 届“格莱美奖”的“综合类最佳新人奖”、“世界音乐类最佳世界音乐专辑奖”两项提名,这是中国“新世纪音乐”第一次在世界最高的流行音乐颁奖舞台上亮相。

流行音乐的历史不仅是“歌”的历史,“曲”也是必不可少的组成部分,流行只是一种现象,而音乐则是包罗万象的。因此,“新世纪音乐”的发展将成为中国流行音乐形态扩大的重要体现。

6. 小 结

90 年代的中国流行音乐是繁荣的,它的商业化发展趋向为流行音乐打开了广阔的前景,但是在商业背后也存在着种种问题。鉴于对 90 年代流行音乐的分析,下面进行简单的总结和归纳。

(1) 风格多样化

中国流行音乐从模仿港台歌曲,再到吸收欧美音乐,经过十多年的发展,到 90 年代中期出现了风格多样化的局面。其中民谣风格、摇滚风格产生巨大影响,雷鬼、爵士等其他音乐风格也在小范围内得到发展。

在民谣领域,校园民谣、城市民谣、乡土民谣分别占据各自的欣赏群体。校园民谣以大学生和年轻人为主要对象,如老狼的《同桌的你》、《睡在我上铺的兄弟》等歌曲广为流行。城市民谣以都市生活为蓝本,以叙事的方式折射出很多都市生活的射影,如艾敬的《我的 1997》、李春波的《一封家书》等歌曲广为流行。乡土民谣以乡土元素为基础,深受普通百姓及农村听众的喜爱,如尹相杰和于文华的《纤夫的爱》、《天不下雨天不刮风天上有太阳》、陈少华的《九月九的酒》、黄鹤翔的《九妹》等歌曲广为流行。与此同时,像孙悦的《祝你平安》、《心情不错》等朴实、自然的平民化歌曲也深受听众的喜爱。

在摇滚领域,崔健、“黑豹”、“唐朝”、“呼吸”、“指南针”、“眼镜蛇”、“轮回”、“超载”、郑钧、窦唯、何勇、张楚等乐队及个人使摇滚乐呈现出了极为繁荣的局面。

此外,丁薇的《断翅的蝴蝶》成为爵士风格的代表;窦唯的《哦,乖!》、崔健早年的《从头再来》以及“ADO”乐队的《北京 Reggae》等作品,将牙买加的雷鬼(Reggae)风情带到了中国;由何训田作曲、朱哲琴演唱的《阿姐鼓》、《央金玛》将“世界音乐”(World Music)的概念引入中国,成为中国“新世纪”音

乐(New Age)的代表。整体而言,欧美音乐元素开始越来越多地注入到了中国作品中,中国流行音乐的风格化倾向日益呈现。

(2) 流行乐坛的分裂

90年代中期,流行音乐的繁荣吸引了大量从业者,私营唱片公司和个人音乐工作室层出不穷,而流行音乐的生产体制并未完善,于是“作坊式”的唱片制作开始成为流行乐坛的一大现象,而广州则是这一现象的主要阵地。1995年之后,原本由“太平洋”、“新时代”、“白天鹅”和“中唱广州”四家唱片公司所掌控的广州流行音乐市场,却在一两年的时间内出现“分裂”。众多音乐人及原来一些大唱片公司的负责人纷纷成立自己的个人工作室,如原“太平洋”旗下的就有:李广平音乐工作室(命名“白金”),主推歌手伊扬、马晨光等;张萌萌音乐工作室,主推吴涤清;陈小奇音乐工作室,主推林海等人;朱德荣音乐工作室(命名“唱将”),主推歌手火风、任雪晴、仇云龙、朱豆豆。原“新时代”旗下的有:张全复音乐工作室(命名“船夫”),主推程闯;陈璐音乐工作室(命名“天地人”),主推杨玉莹、王子鸣、陈妃平等人;江毅音乐工作室,主推歌手刘婷等人;詹少雄音乐工作室,主推歌手彭恋斯等人。原“中唱广州”旗下的有:吴颂今音乐工作室(命名“颂今”),主推歌手陈思思、周亮、军营三人组等;陈梓秋音乐工作室(后北上融资成立“喜洋洋”),主推歌手陈明、火鸟三人组、方芳等人。除此之外,还有一批由音乐制作人成立的工作室,如:刘克和杨虹音乐工作室,主推歌手孙美娜;宋书华音乐工作室(命名“豆芽”),主推谈芳兵等人;刘浪音乐工作室(命名“同志们”),主推歌手刘浪、王盛智等人;毕小世音乐工作室(命名“冲击波”),主推歌手狄文、晓叶等人;陈洁明音乐工作室,主推歌手蒋海淳等人;吴立群(捞仔)音乐工作室,主推歌手苏珊等人;曹见东、李汉颖、杨湘粤音乐工作室,主推歌手刘小钰、周冰倩;王文光音乐工作室(命名“比格”),主推歌手蜕变F组合、中国力量等。这些工作室,均为制作工作室,主要负责歌手的音乐制作,都没有出版发行权。除此类工作室之外,广州还存在一批以注册公司方式经营的法人音乐工作室,如:“卜通100”,主推歌手韩晓、宋思思、金学峰等人;周艳泓的“西蒙”,主推歌手周艳泓、刘海波;“银碟”,主推歌手王韞;“南海”,主推歌手丰收组合;“太平洋”,主推歌手张浩、山鹰组合。等等。

从以上“百家争鸣”的现象中可以看出,广州流行乐坛四分五裂。乐坛的“分裂”使得人才分散,资金分散,因此这种“作坊式”的制作方式和原来力量集中的大唱片公司相比,各方面都显得相对逊色。正是这种力量的分散,很大程度上加速了流行音乐的衰落,因此在90年代后期,中国流行乐坛显得相对萧瑟。

(3) 自费歌手

90年代初,广州乐坛的“造星运动”推出了一批流行偶像,这使广州迅速成为“明星梦”的摇篮,因此,90年代后期大批自费歌手在广州应运而生。如“陈氏太平洋”公司制作的舒楠、容榕,“金轮”公司制作的马旭成,“伍星”公司制作的孙萌,“船夫”公司制作的程闯,“天地人”公司制作的王子鸣

等。其中,只有王子鸣的《伤心雨》获得了较大的成功,孙萌的《每天都是情人节》获得一些反响之外,其余歌手均未产生太大影响,如:舒楠的《嫁给她你快乐吗》、马旭成的《年轻的梦永远打不碎》、程闯的《花儿红不红》、励智敏的《朋友的心》等歌曲,虽然也都登上“排行榜”,但是最终还是因无法承受激烈的竞争而被淘汰。其实自费歌手的产生也是促使大量私营公司和个人工作室出现的主要原因,然而面对产业化的流行音乐运作模式,自费、私营终究难以承受市场的压力而昙花一现。

(4)世纪末的萧瑟与苍凉

90年代末,中国流行乐坛显得相对萧瑟,尽管也有一些作品如《相约九八》、《征服》、《不见不散》等歌曲广为流行,但是和前些年的繁荣相比,却显得不太景气。然而,正当乐坛萧瑟之际,“韩流”的闯入使内地乐坛迅速火起,一时间韩国文化在内地产生极大影响,尤其是在青少年中影响甚广,安在旭、H.O.T等明星、组合接踵而来,韩国歌曲也随着“韩剧”的热播,在内地形成气候。“韩流”的盛行与本土流行音乐的萧瑟景象形成鲜明对比,“韩流”的盛行在中国文化界引起强烈反思。

(5)制作群体年轻化

90年代,随着新一代歌星的诞生,一批中青年音乐制作人正在成为流行音乐的中坚力量,三宝、小柯、张亚东、浮克、卞留念等人开始在音乐制作领域体现出他们的重要作用。三宝的影视音乐,如《百年恩来》、《不见不散》、《没完没了》、《像雾像雨又像风》等影视歌曲影响极大;小柯在担纲众多歌手的专辑制作的同时也开始从事影视音乐的创作与制作,如新版《神雕侠侣》、《贫嘴张大民》、《将爱情进行到底》等电视剧的作曲。张亚东在摇滚乐和新音乐方面影响较大,尤其是由他制作的朴树的《我去2000年》专辑取得巨大成功;卞留念在制作唱片的同时,开始加入晚会歌曲的制作,同时还进行着民族音乐新概念的尝试;浮克在推出陈明的《为你》和《快乐老家》之后,也在晚会歌曲中显示出了巨大的实力。此外,像郭亮、李延亮等原来的一批摇滚乐手也逐渐开始成为制作主力。由此可见,中国流行音乐的制作群体正在逐渐年轻化,从他们的音乐中已经明显的体现出了新时代的气息,这种现象表明中国流行音乐正在向“流行音乐新概念”做出挑战,同时也证明中国流行音乐已基本步入成熟阶段。

(6)代表人物及作品

该时期的流行音乐由于形式众多,广泛流行的作品数量较大,因此很难一概俱全,但为了更加全面的勾勒出该时期内地流行音乐的面貌,下面在此列举部分代表作品,以及该时期较有影响的代表人物。

该时期较有影响的作品除了上文提到的歌曲之外,还有:《我不想说》(陈小奇李海鹰词、李海鹰曲、杨钰莹演唱)、《山不转水转》(张藜词、刘青曲、那英演唱)、《嫂子颂》(李文歧词、张千一曲、李娜演唱)、《蓝蓝的夜,蓝蓝的梦》(张海宁词、张全复毕晓世曲、毛宁演唱)、《为我们的今天喝彩》(解承强陈小奇词、解承强曲、林萍演唱)、《梦回唐朝》(唐朝乐队词曲、演唱)、《姐姐》(张楚词曲、演唱)、

《无地自容》(黑豹乐队词曲、演唱)、《小芳》(李春波词曲、演唱)、《烽火扬州路》(轮回乐队词曲演唱)、《你的柔情我永远不懂》(洛兵丁原词、丁原周迪曲、陈琳演唱)、《走四方》(李海鹰词曲、韩磊演唱)、《这一次我是真的留下来陪你》(洛兵词、周迪曲、陈红演唱)、《伤心是一种说不出的痛》(苏越词曲、黄格选演唱)、《断翅的蝴蝶》(黄小茂词、三宝曲、丁薇演唱)、《爱情鸟》(张海宁词、张全复曲、林依轮演唱)、《回到拉萨》(郑钧词曲、演唱)、《寂寞让我如此美丽》(妮南词、刘彤曲、陈明演唱)、《噢，乖》(窦唯词曲、演唱)、《灰姑娘》(郑钧词曲、演唱)、《孤独的人是可耻的》(张楚词曲、演唱)、《水缸里的月亮》(侃侃词曲、演唱)、《一路等候》(谢东词、陈翔宇曲、谢东演唱)、《雾里看花》(阎肃词、孙川曲、那英演唱)、《凤凰与蝴蝶》(陈涛词、鲍比达曲、朱桦演唱)、《牵挂你的人是我》(杨湘粤词、李汉颖曲、高林生演唱)、《女孩与四重奏》(丁薇词曲、马格演唱)、《祝你平安》(刘青词曲、孙悦演唱)、《阿莲》(小曾词曲、戴军演唱)、《星光灿烂》(罗中旭词曲、演唱)、《执着》(许巍词曲、田震演唱)、《大中国》(高枫词曲、演唱)、《朋友》(黄集伟词、臧天朔曲、臧天朔演唱)、《伤心雨》(苏拉词、许建强曲、王子鸣演唱)、《天堂里有没有车来车往》(张恒词曲、演唱)、《霸王别姬》(陈涛词、冯晓泉曲、屠洪刚演唱)、《野花》(田震词、刘君利曲、田震演唱)、《我的眼里只有你》(雅文词、三宝曲、景岗山演唱)、《花开不败》(李季、李杰曲、姜昕演唱)、《九妹》(王云好词曲、黄鹤翔演唱)、《风中的眼睛》(赵小源词、李凡曲、江涛演唱)、《在等待》(丁原词、赵江曲、李慧珍演唱)、《爱不爱我》(零点乐队词曲、演唱)、《快乐老家》(浮克词曲、陈明演唱)、《愚公移山》(韩永久词、卞留念曲、江涛演唱)、《知心爱人》(付笛声甲丁词、付笛声曲、付笛声任静演唱)、《你是这样的人》(宋小明词、三宝曲、刘欢演唱)、《梦的翅膀》(小轩词、谭健常曲、朱桦演唱)、《不见不散》(张和平词、三宝曲、孙楠演唱)、《家乡》(韩虹词曲、演唱)、《从头再来》(陈涛词、王晓峰曲、刘欢演唱)、《白桦林》(朴树词曲、演唱)等。

该时期，内地流行乐坛较有影响的音乐人有：三宝、张宏光、肖白、薛瑞光、孙川、高晓松、毕晓笛、刘青、陈翔宇、陈璐、颂今、兰斋、刘克、王钢、捞仔、李广平、宋书华、朱德荣、李汉颖、杨湘粤、刘彤、妮南、赵小源、那日森、宋小明、张千一、孟卫东、卞留念、小柯、张亚东、浮克、王晓峰、孟军、冯晓泉、李杰、周迪、郭亮、陈涛、祝小明、李延亮等；以及上一个时期活跃的郭峰、苏越、李海鹰、陈小奇等音乐人。

较有影响的歌星有：杨钰莹、毛宁、张咪、解晓东、李春波、林依轮、高林生、甘萍、李进、林萍、韩磊、那英、江涛、周艳泓、谢东、老狼、陈红、陈琳、艾敬、孙悦、刘海波、白雪、戴娆、潘劲东、郑钧、张楚、窦唯、何勇、罗琦、蔡国庆、戴军、尹相杰、陈明、罗中旭、高枫、腾格尔、李慧珍、含笑、俞静、张迈、火风、王炎、金学峰、黄鹤翔、思依、思雨、刁寒、冯晓泉、何静、孙国庆、田震、陈少华、景岗山、廖忠、伊扬、黑鸭子、孙同、韩红、孙楠、彝人制造、羽·泉、零点乐队、孙浩、唯嘉、李琼、金海心、朴树、满文军、谢雨欣等。

第七章 21 世纪初的中国流行音乐

当时代钟声敲开 21 世纪大门的时候,中国流行音乐发生了巨大变化。信息时代的到来,IT 业的发展,从根本上改变了人们的生活理念,相对富足的物质生活加强了人们对文化生活的依赖。此时,港台流行乐坛的饱和,使很多港台音乐人来到大陆寻求更好的发展。因此,港台和内地的流行音乐风格基本得到统一,相互之间的风格差异相对减小,大陆成为港台歌星的重要发展基地。与此同时,很多港台歌星和内地歌星同属一家唱片公司,港台和内地的区分已经不再明显。另外,信息全球化的趋向,使西方流行音乐大量传入内地。特别是 2001 年之后,中国加入了“世贸”组织,加速了内地流行音乐向国际化发展的步伐,使其开始慢慢地融入了世界流行音乐的主流大潮,并与国际接轨。

与此同时,网络媒体显示出了它的重要作用,成为信息传播的重要窗口,特别是网络音乐的兴起,为流行音乐提供了一个更加广阔的平台。它打破了传统的传播理念,很大程度的拉近了流行音乐与听众之间的距离,不但为推广新歌手、传播新作品提供了更大的空间,同时也为很多老歌的再度流行创造了条件。另外,mp3 的出现进一步加速了流行音乐的传播速度。在电视媒体方面,值得一提的是 2000 年中央电视台创办的“同一首歌”栏目,它从最初再现老歌、回顾历史的目的出发,逐渐扩大到音乐交流、音乐公益、音乐推广等功能领域,从而成为内地流行音乐的一个重要品牌栏目。

总之,进入 21 世纪之后,中国流行音乐得到了更加广阔的发展空间,在商业上它已成为中国文化产业的重要组成部分。

1. 网络音乐的兴起

社会的高度发展,使我国的经济、文化、科技都达到了较高水平,其中在我国兴起不久的 IT 业更是在这个快速发展的时代中充当了社会发展的重要角色。自 1998 年互联网进入中国之后,IT 业渗进了各行业的内部深层,其中直接和流行音乐有关的就是网络音乐的出现。

雪村《东北人都是活雷锋》

2001 年,雪村凭着一首《东北人都是活雷锋》在网上大作宣传,引起了从媒体到社会的强烈关注,并且成功的闯进了第八届全球华语榜。雪村的成功标志着中国流行音乐网络时代的到来。此后,各音乐网站开始成为流行音乐的重要传播平台,网络传播成为流行音乐的新媒介。

2004 年,《老鼠爱大米》、《两只蝴蝶》等网络歌曲的风靡再次将网络音乐推向高潮,低成本、高效益的网络歌曲开始受到业内外人士的一致关

注。然而,随着网络歌曲的火热,质量问题开始成为音乐界关注的主要焦点。尽管有些网络歌曲从质量上降低了流行音乐的层次,但是从音乐传播角度来看,网络歌曲的成功,彻底颠覆了流行音乐的传播概念,加速了音乐资讯全球化趋向,这为中国流行音乐的发展起到了巨大推动作用。随着网络音乐影响力的进一步扩大,手机铃声下载方式使中国社会提前进入流行音乐“全民消费”时代。但是与此同时,网络下载也对传统的唱片市场产生了巨大冲击。可见,网络的兴起对流行音乐产业方向的调整提出了新的课题。在当今社会,网络的作用是不可估量的,流行音乐的未来走向,很大程度上将和网络联系在一起,网络早已成为流行音乐的重要平台。

2. 音乐风格国际化趋向

21世纪以来,随着中西方文化交流的加大,中国流行音乐的风格日益呈现出国际化趋向。20世纪末,陶喆的出现使欧美风格 R&B 在内地产生巨大影响,R&B 开始成为内地流行音乐的主流。此后,港台、内地以及新、马歌星周杰伦、温岚、林俊杰、王力宏、潘玮柏、胡彦斌等人都纷纷以 R&B 风格迅速占据内地市场。

刀郎

与此同时,摇滚乐再度兴起,但是此时的摇滚乐锋芒锐减,流行摇滚开始成为流行音乐的主流,如内地的汪峰、许巍,台湾的五月天、F.I.R、信乐团等歌手及乐队影响较大。此外,流行舞曲、爵士乐、新世纪音乐等风格也都纷纷出现,流行组合越来越多,欧美音乐风格和形态在华语歌曲中得到了进一步体现。

与此同时,当欧美流行音乐极度风靡的时候,“刀郎现象”为内地流行乐坛提出了一个重要思考,流行音乐该如何平衡外来文化与民族文化的天平。同时,刀郎的走红也充分体现了内地流行音乐听众已出现很大的代沟,年轻听众和中年听众的两极分化问题已十分明显。

3. 流行音乐娱乐化趋向

流行音乐自诞生以来就具有商业化特征,而娱乐性正是商业化的重要体现。2005年,第二届“超级女声”的举办,使“超女”成为内地的重要文化现象,此后,各种名目的选秀活动层出不穷。

2005年“超级女声”前五强

“超女现象”进一步加速了流行音乐“平民化”趋向,使流行音乐开始成为“全民运动”的一项文化活动,从而颠覆了传统的流行音乐传播理念。但是,这一项以年轻人为主要对象的“平民化”音乐运动,也为流行音乐引来了各种讨论,流行音乐“平民化”的青少年影响,开始成为社会各界的焦点。随着选秀

活动的火热,“伪艺术”、“浮躁风”等现象也相继引起业内人士的强烈思考。同时,流行音乐“娱乐性”

和“艺术性”的矛盾,“俗”和“雅”的矛盾都开始引起业内人士的反思。

4.“中国风”及其影响

“中国风”是根据周杰伦的中国民族音乐风格的歌曲而得来的一个名称,主要是指采用中国化的旋律,配上 R&B 等现代节奏、现代唱法、现代配器的既传统又新颖的音乐风格。周杰伦自《东风破》开始,在每张专辑中都创作至少一首以上“中国风”作品,如《东风破》、《发如雪》、《菊花台》、《千里之外》、《青花瓷》等歌曲使其“中国风”在华人世界中产生了巨大影响。正是因为“中国风”所蕴含的中国民族音乐风味,受到了华人听众的热烈欢迎,从而香港、内地等众多歌手也都纷纷效仿,推出了一大批“中国风”作品,使其成为独具中国特色的流行音乐风格。如胡彦斌的《红颜》、《蝴蝶》、《潇湘雨》,Tank 的《千年泪》、《独唱情歌》、《三国恋》,薛之谦的《认真的雪》,王力宏的《花田错》,南拳妈妈的《花恋蝶》,魏晨的《少年游》等歌曲,均在社会产生极大影响。

从“中国风”的流行,可以看到中国流行音乐的自我觉醒,众多音乐人开始认识到中国本土音乐元素的精髓,他们认识到只有通过中西结合,洋为中用,这样才能走出属于中国自己的音乐道路。相对 21 世纪初铺天盖地的 R&B 热潮,“中国风”已经体现出了中国音乐人的民族自觉性,这也说明了中国流行音乐概念的进一步成熟。

5. 小 结

进入 21 世纪,中国流行音乐逐步进入产业化发展轨道,商业化运作模式的成熟使内地流行乐坛得到空前繁荣,但是商业的外套也使华语流行音乐呈现出很多质量问题,尤其是在歌词方面,该时期的很多作品需要进一步的提高质量。

产业化发展使我国的流行音乐市场空前活跃,但是在繁荣的市场背后,却存在着严重的教育滞后现象。虽然,各大音乐学院、艺术院校也都相继开设了流行音乐专业,但是教学内容和高端的流行音乐标准尚还存在距离,教学方法也尚处于摸索阶段。流行音乐理论研究十分薄弱,难以满足教学需求,从而造成活跃于市场一线的年轻音乐人、歌手缺少必要的专业训练。此外,专业的流行音乐评论十分薄弱,音乐市场没有批评、没有监督、没有引导,一切都随着市场需求而导向,使流行音乐的发展方向操纵在少数人的手中,集中在唱片负责人、名牌制作人以及传媒人手中,从而造成音乐本体和音乐传播的相对矛盾。

流行音乐,是商品,又是艺术,同时也是一种文化形态。自古以来,经典的艺术作品都是因为反映生活而得以流传,因此,面对商业化的流行音乐市场,中国流行音乐需要进一步探寻它的发展规律,艺术性、思想性和传播性都很重要。

附录一 历届“香港十大中文金曲奖” 获奖名单（1978～2004）

“香港十大中文金曲奖”创办于1978年,由香港电台主办,香港作曲家及作词家协会、国际唱片协会(香港分会)、香港唱片商会协办,是具有权威性的香港流行音乐奖项。这些获奖作品勾勒出了香港现代流行音乐的基本面貌。我们可以从中了解到1978年至今,香港歌坛的主要代表作品,同时还能看到部分台湾、新加坡、马来西亚歌手在香港的发展情况,以及近年来内地歌手在香港的发展情况。

1978年(第一届)

- 《小李飞刀》(罗文演唱/顾嘉辉作曲/卢国沾填词)
- 《小村之恋》(邓丽君演唱/庄奴填词)
- 《每当变幻时》(甄妮演唱/卢国沾填词)
- 《明日话今天》(甄妮演唱/卢国沾填词)
- 《风雨同路》(徐小凤演唱/郑国江填词)
- 《倚天屠龙记》(郑少秋演唱/顾嘉辉作曲/黄霑填词)
- 《誓要入刀山》(郑少秋演唱/顾嘉辉作曲/黄霑填词)
- 《卖身契》(许冠杰演唱/许冠杰作曲/许冠杰、黎彼得填词)
- 《愿君心记取》(张德兰演唱/顾嘉辉作曲/卢国沾填词)
- 《鳄鱼泪》(袁丽嫦演唱/黄霑作曲/黄霑填词)

1979年(第二届)

- 《天蚕变》(关正杰演唱/黎小田作曲/卢国沾填词)
- 《加价热潮》(许冠杰演唱/许冠杰、黎彼得填词)
- 《好歌献给你》(罗文演唱/郑国江填词)
- 《春雨弯刀》(甄妮演唱/顾嘉辉作曲/邓伟雄填词)
- 《陌上归人》(区瑞强演唱/冯添枝作曲/郑国江填词)
- 《茫茫路》(张德兰演唱/顾嘉辉作曲/卢国沾填词)

《眼泪为你流》(陈百强演唱/陈百强作曲/郑国江填词)
 《楚留香》(郑少秋演唱/顾嘉辉作曲/邓伟雄、黄霑填词)
 《像白云像清风》(汪明荃演唱/顾嘉辉作曲/卢国沾填词)
 《橄榄树》(齐豫演唱/李泰祥作曲/三毛填词)

1980年(第三届)

《人在旅途洒泪时》(关正杰、雷安娜演唱/黎小田作曲/卢国沾填词)
 《上海滩》(叶丽仪演唱/顾嘉辉作曲/黄霑填词)
 《分分钟需要你》(林子祥演唱/林子祥作曲/郑国江填词)
 《水霞》(区瑞强演唱/冯添枝作曲/邓伟雄填词)
 《在水中央》(林子祥演唱/林子祥作曲/郑国江填词)
 《京华春梦》(汪明荃演唱/顾嘉辉作曲/邓伟雄填词)
 《残梦》(关正杰演唱/黎小田作曲/卢国沾填词)
 《轮流转》(郑少秋演唱/顾嘉辉作曲/黄霑填词)
 《亲情》(罗文演唱/顾嘉辉作曲/黄霑填词)
 《戏剧人生》(叶振棠演唱/黎小田作曲/卢国沾填词)

1981年(第四届)

《做人爱自由》(主唱:郑少秋/作曲:顾嘉辉/填词:黄霑)
 《印象》(主唱:许冠杰/作曲:许冠杰/填词:许冠杰、黎彼得)
 《倩影》(主唱:蔡枫华/作曲:蔡枫华/填词:卡龙)
 《红棉》(主唱:罗文/作曲:钟肇峰/填词:郑国江)
 《一点烛光》(主唱:关正杰/作曲:陈秋霞/填词:郑国江)
 《想将来》(主唱:谭咏麟/作曲:欣逸/填词:林敏骢)
 《旧梦不须记》(主唱:雷安娜/作曲:黄霑/填词:黄霑)
 《东方之珠》(主唱:甄妮/作曲:顾嘉辉/填词:郑国江)
 《醉红尘》(主唱:关正杰/作曲:顾嘉辉/填词:郑国江)
 《活色生香》(主唱:林子祥/作曲:林子祥/填词:郑国江)
 最佳中文(流行)歌曲奖:《忘记他》(黄霑)
 最佳中文(流行)歌词奖:《找不着借口》(卢国沾)
 最高荣誉奖:顾嘉辉

1982年(第五届)

- 《忘尽心中情》(主唱:叶振棠/作曲:顾嘉辉/填词:黄霑)
 《今晚夜》(主唱:陈洁灵/作曲:顾嘉辉/填词:黄霑)
 《雨丝情愁》(主唱:谭咏麟/作曲:五轮真弓/填词:向雪怀)
 《星星问》(主唱:徐小凤/作曲:大冢博堂/填词:郑国江)
 《我是中国人》(主唱:张明敏/作曲:刘家昌/填词:刘家昌)
 《万水千山纵横》(主唱:关正杰/作曲:顾嘉辉/填词:黄霑)
 《感情的段落》(主唱:林志美/作曲:周启生/填词:郑国江)
 《涟漪》(主唱:陈百强/作曲:陈百强/填词:郑国江)
 《两忘烟水里》(主唱:关正杰、关菊英/作曲:顾嘉辉/填词:黄霑)
 《勇敢的中国人》(主唱:汪明荃/作曲:顾嘉辉/填词:黄霑)
 最佳中文(流行)歌曲奖:《忘尽心中情》(顾嘉辉)
 最佳中文(流行)歌词奖:《两忘烟水里》(黄霑)
 IFBI 大奖:关正杰

1983年(第六届)

- 《赤的疑惑》(主唱:梅艳芳/作曲:都仓俊一/填词:郑国江)
 《迟来的春天》(主唱:谭咏麟/作曲:因幅晃/填词:向雪怀)
 《情义两心坚》(主唱:张德兰/作曲:顾嘉辉/填词:邓伟雄)
 《何必曾相识》(主唱:蔡枫华/作曲:周启生/填词:郑国江)
 《常在我心间》(主唱:关正杰、黄露仪/作曲:J. Christopher W. Thompson M. James/填词:林敏聪)
 《你的眼神》(主唱:蔡琴/作曲:苏来/填词:苏来)
 《偏偏喜欢你》(主唱:陈百强/作曲:陈百强/填词:郑国江)
 《要是有缘》(主唱:钟镇涛/作曲:钟镇涛/填词:卢永强)
 《随想曲》(主唱:徐小凤/作曲:顾嘉辉/填词:郑国江)
 《世间始终你好》(主唱:罗文、甄妮/作曲:顾嘉辉/填词:黄霑)
 最佳中文(流行)歌曲奖:《天籁》(卢冠廷)
 最佳中文(流行)歌词奖:《随想曲》(郑国江)
 最有前途新人奖:蔡琴
 最佳唱片封套设计奖:《丝绸之路巡礼名曲集》(陈幼坚、焯林)

最佳唱片监制奖:《淡淡幽情》(邓锡泉)

香港电台荣誉奖:奥金宝

1984年(第七届)

《Monica》(主唱:张国荣/作曲:Nobody/填词:黎彼得)

《偶遇》(主唱:林志美/作曲:李雅桑/填词:郑国江)

《似水流年》(主唱:梅艳芳/作曲:喜多郎/填词:郑国江)

《酒干倘卖无》(主唱:苏芮/作曲:侯德建/作词:侯德建)

《爱的根源》(主唱:谭咏麟/作曲:陈斐立/作词:林敏聪)

《爱在深秋》(主唱:谭咏麟/林敏聪作曲/李镐俊作词)

《天籁》(主唱:关正杰/作曲:卢冠廷/填词:卡龙)

《摘星》(主唱:陈百强/作曲:顾嘉辉/填词:林振强)

《再度孤独》(主唱:甄妮/作曲:伊藤薰/填词:林振强)

《爱在深秋》(主唱:谭咏麟/作曲:李镐俊/填词:林敏聪)

《爱到发烧》(主唱:林子祥/填词:林振强)

最佳中文(流行)歌曲奖:《你留我在此》(陈永良)

最佳中文(流行)歌词奖:《摘星》(林振强)

最佳唱片封套设计奖:《梅艳芳飞跃舞台》(陈幼坚、刘培基)

最佳唱片监制奖:《爱的根源》(关维麟、朱瑞萍)

IFBI 奖:谭咏麟

1985年(第八届)

《雨夜的浪漫》(主唱:谭咏麟/作曲:铃木喜三郎/填词:向雪怀)

《谁可相依》(主唱:苏芮/作曲:林敏怡/填词:潘源良)

《不羁的风》(主唱:张国荣/作曲:大泽誉志幸/填词:林振强)

《听不到的说话》(主唱:吕方/作曲:杉真理/填词:向雪怀)

《最紧要好玩》(主唱:许冠杰/作曲:许冠杰/填词:林振强)

《蔓珠莎华》(主唱:梅艳芳/作曲:宇崎龙/填词:潘伟源)

《情已逝》(主唱:张学友/作曲:来生孝夫/填词:潘源良)

《每一个晚上》(主唱:林子祥/作曲:Andrew Lloyd - Webber、黄自/填词:林振强)

《顺流、逆流》(主唱:徐小凤/作曲:蔡国权/填词:蔡国权)

《爱情陷阱》(主唱:谭咏麟/作曲:芹泽广明/填词:潘源良)

最佳中文(流行)歌曲奖:《谁可相依》(林敏怡)

最佳中文(流行)歌词奖:《顺流逆流》(蔡国权)

最有前途新人奖——金奖:张学友/银奖:何嘉丽/铜奖:邝美云

IFBI 大奖:谭咏麟

金针奖:许冠杰

1986 年(第九届)

《几许风雨》(主唱:罗文/填词:小美)

《凝望》(主唱:陈百强/作曲:陈百强/填词:郑国江)

《爱将》(主唱:梅艳芳/填词:潘伟源)

《心思思》(主唱:许冠杰/作曲:Terw Britten Lynseyde Paul/填词:林振强)

《无言感激》(主唱:谭咏麟/作曲:神林早人深泽德/填词:小美)

《朋友》(主唱:谭咏麟/作曲:芹泽广明/填词:向雪怀)

《月半弯》(主唱:张学友/作曲:玉置浩二/填词:卡龙)

《海上花》(主唱:甄妮/作曲:罗大佑/填词:罗大佑)

《阿 Lam 日记》(主唱:林子祥/填词:林子祥)

《当年情》(主唱:张国荣/作曲:顾嘉辉/填词:黄霑)

最佳中文(流行)歌曲奖:《最爱是谁》(卢冠廷)

最佳中文(流行)歌词奖:《几许风雨》(小美)

最有前途新人奖——金奖:太极乐队/银奖:达明一派/铜奖:郭小霖

CD 雷射大奖:《偿还》(邓丽君)

最佳唱片监制奖:《最爱》(林子祥)

最佳编曲奖:《千个太阳》(罗迪)

最佳唱片封套设计奖:《叶德嫻千个太阳》(刘天兰)

最受欢迎演出中文歌曲奖:《爱情陷阱》(谭咏麟)

IFBI 大奖:谭咏麟

金针奖:唐涤生

1987 年(第十届)

《太阳星辰》(主唱:张学友/作曲:德永英明/填词:林振强)

《灰色》(主唱:林忆莲/作曲:Tambi Fernando Iris Fernando Wayne Brown/填词:林振强)

《千亿个夜晚》(主唱:林子祥/作曲:Forster Keans Jackson/填词:潘伟源)

《Don't Say Goodbye》(主唱:谭咏麟/作曲:铃木大津/填词:黄真)

《我的故事》(主唱:陈百强/作曲:陈百强/填词:向雪怀)

《诚恳》(主唱:钟镇涛/作曲:林敏怡、钟镇涛/填词:林敏骢)

《无心睡眠》(主唱:张国荣/作曲:郭小霖/填词:林敏骢)

《倾心》(主唱:Raidas/作曲:黄耀光/填词:若愚)

《知心当玩偶》(主唱:谭咏麟/作曲:谭咏麟/填词:陈少琪)

《烈焰红唇》(主唱:梅艳芳/作曲:伦永亮/填词:潘伟源)

CD 雷射大奖:《Summer Romance》(张国荣)

全年销量冠军大奖:《Summer Romance》(张国荣)

全年销量总冠军大奖:谭咏麟

最佳唱片监制奖:《刘美君》(陈永良)

最佳编曲奖:《我的故事》(杜自持)

最佳唱片封套设计奖:《太极》(鲍皓昕)

IFBI 大奖:谭咏麟

金针奖:陈蝶衣

1988 年(第十一届)

《友谊之光》(主唱:Maria Cordero/作曲:周蓝萍/填词:南燕)

《无需要太多》(主唱:张国荣/作曲:马兆骏/填词:林夕)

《傻女》(主唱:陈慧娴/填词:林振强)

《真的汉子》(主唱:林子祥/作曲:林子祥/填词:郑国江)

《祝福》(主唱:叶倩文/作曲:梁弘志/填词:潘伟源)

《千载不变》(主唱:温拿乐队/作曲:谭咏麟、钟镇涛/填词:卢永强)

《烟雨凄迷》(主唱:陈百强/作曲:黎小田/填词:潘伟源)

《沉默是金》(主唱:许冠杰、张国荣/作曲:张国荣/填词:许冠杰)

《大约在冬季》(主唱:齐秦/作曲:齐秦/填词:齐秦)

《Stand By Me》(主唱:梅艳芳/填词:陈少琪)

最佳中文(流行)歌曲奖:《但愿人长久》(卢冠廷)

最佳中文(流行)歌词奖:《祝福》(潘伟源)

最有前途新人奖——金奖:草蜢/银奖:许志安/铜奖:梦剧院/优异奖:周慧敏、李达成

最佳唱片监制奖:《祝福》(林子祥、钟定一、黄柏高、叶倩文)

最佳编曲奖:《忘情号》(徐日勤)

最佳唱片封套设计奖:《达明一派——我等著你回来》(张叔平)

最受欢迎演出中文歌曲奖:《石头记》(达明一派)

全年销量冠军大奖:《拥抱》(谭咏麟)

IFBI 大奖:张国荣

金针奖:温拿乐队

1989 年(第十二届)

《一生不变》(主唱:李克勤/作曲:彭承松、范俊道/填词:向雪怀)

《千千阙歌》(主唱:陈慧娴/作曲:Kohji Makaino/填词:林振强)

《依然》(主唱:林忆莲/作曲:A. Armata B. Cantorilli/填词:林振强)

《真的爱你》(主唱:Beyond/作曲:黄家驹/填词:小美)

《淑女》(主唱:梅艳芳/作曲:鲍比达/填词:潘伟源)

《Linda》(主唱:张学友/作曲:片山圭司/填词:林振强)

《夜机》(主唱:陈慧娴/作曲:R. Siegel Robert Jung/填词:陈少琪)

《谁明浪子心》(主唱:王杰/作曲:王杰/填词:潘源良)

《一生何求》(主唱:陈百强/作曲:王文清/填词:潘伟源)

《夕阳之歌》(主唱:梅艳芳/作曲:Kohji Makaino/填词:陈少琪)

最佳中文(流行)歌曲奖:《难得有情人》(卢东尼)

最佳中文(流行)歌词奖:《凭著爱》(潘源良)

最有前途新人奖——金奖:王杰/银奖:关淑怡/铜奖:苏永康/优异奖:Echo、黄翊、谭耀文

最佳唱片监制奖:《永远是你的朋友》(区丁玉、陈永明、陈慧娴)

最佳编曲奖:《烧》(伦永亮)

最佳唱片封套设计奖:《看星的日子》(Tamsa Bee)

优秀国语歌曲奖:《血染的风采》(王虹)、《一无所有》(崔健)

全年销量冠军大奖:《永远是你的朋友》(陈慧娴)

IFBI 大奖:梅艳芳、陈慧娴

金针奖:徐小凤

1990 年(第十三届)

《俾面派对》(主唱:Beyond/作曲:黄家驹/填词:黄贯中)

《一千零一夜》(主唱:李克勤/作曲:玉置浩二/填词:向雪怀)

《相逢何必曾相识》(主唱:蒋志光、韦绮珊/作曲:蒋志光/填词:蒋志光)

《你知道我在等你吗》(主唱:张洪量/作曲:张洪量/填词:张洪量)

《前尘》(主唱:林忆莲/作曲:Dick Lee/填词:周礼茂)

《失恋》(主唱:草蜢/作曲:Chatri Kongsowan/填词:潘伟源)

《夕阳醉了》(主唱:张学友/作曲:童安格/填词:小美)

《特别的爱给特别的你》(主唱:伍思凯/作曲:伍思凯/填词:陈家丽)

《焚心以火》(主唱:叶倩文/作曲:黄 顾嘉辉/填词:黄沾)

《可不可以》(主唱:刘德华/作曲:Tony Tam/填词:简宁)

最佳中文(流行)歌曲奖:《天问》(刘以达)

最佳中文(流行)歌词奖:《沧海一声笑》(黄沾)

最受欢迎卡拉 OK 歌曲奖:《无言的结局》(李茂山、林淑蓉)

最有前途新人奖——金奖:曾航生/银奖:黎明/铜奖:蔡济文、庾澄庆/优异奖:吴婉芳、郑秀文、

Faceto Face

最佳唱片监制奖:《Faces & Places》(许愿、林忆莲)

最佳编曲奖:《前尘》(伦永亮)

最佳唱片封套设计奖:《All The Best》(Joe Chu)

优秀国语歌曲奖:《把根留住》(童安格、黄庆元)

全年销量冠军大奖:《永远是你的朋友》(陈慧娴)

IFBI 大奖:梅艳芳、陈慧娴

金针奖:黄霑

1991 年(第十四届)

《爱上一个不回家的人》(主唱:林忆莲/作曲:陈志远/填词:丁晓雯)

《每天爱你多一些》(主唱:张学友/作曲:K. Kuwata/填词:林振强)

《秋去秋来》(主唱:叶倩文/作曲:熊美玲/填词:林振强)

《对不起我爱你》(主唱:黎明/作曲:卢东尼/填词:向雪怀)

《一起走过的日子》(主唱:刘德华/作曲:胡伟立/填词:小美)

《信自己》(主唱:叶倩文、杜德伟/作曲:J. Harris T. Lewis/填词:林振强)

《Amani》(主唱:Beyond/作曲:黄家驹/填词:黄家驹)

《Lonely》(主唱:草蜢/作曲:松井五郎、中崎英也/填词:潘伟源)

《一颗不变心》(主唱:张学友/作曲:黄品源/填词:简宁)

《爱不完》(主唱:刘德华/作曲:杜自持/填词:林振强)

最受欢迎卡拉 OK 歌曲奖:《一起走过的日子》(刘德华)

最有前途新人奖——金奖:郭富城/银奖:刘锡明/铜奖:黎明诗/优异奖:袁凤瑛、李美凤、李国祥

最佳唱片监制奖:《皇后大道东》(罗大佑)

最佳编曲奖:《顶天立地》(太极乐队)

最佳唱片封套设计奖:《Lonely》(朱祖儿)

全年销量冠军大奖:《是爱是缘》(黎明)

钻石偶像大奖:梅艳芳

优秀国语歌曲奖:《爱上一个不回家的人》(林忆莲)

金针奖:罗文

1992 年(第十五届)

《暗恋你》(主唱:张学友/作曲:Shogo Hamada/填词:刘卓辉)

《但顾不只是朋友》(主唱:黎明/作曲:Masso Urino Kisaburo/填词:林振强)

《长夜多浪漫》(主唱:刘德华/作曲:Kyohei Tsutsumi Masao Urino/填词:周礼茂)

《我为何让你走》(主唱:郭富城/作曲:伦永亮/填词:潘源良)

《潇洒走一回》(主唱:叶倩文/作曲:陈大力、陈秀男/填词:陈乐融、王蕙玲)

《红茶馆》(主唱:陈慧娴/作曲:M. Aoi K. Senke/填词:周礼茂)

《还是觉得你最好》(主唱:张学友/作曲:米米 Club/填词:刘卓辉)

《我的亲爱》(主唱:黎明/作曲:Noriyuki Makihara/填词:刘卓辉)

《容易受伤的女人》(主唱:王靖雯/作曲:Miyuki Nakajima/填词:潘源良)

《真我的风采》(主唱:刘德华/作曲:斩铁章/填词:潘源良)

最佳中文(流行)歌曲奖:《我说过要你快乐》(伦永亮)

最佳中文(流行)歌词奖:《真真假假》(潘伟源)

全年销量冠军大奖:《真情流露》(张学友)

优秀国语歌曲奖:《潇洒走一回》(叶倩文)/《明明白白我的心》(成龙、陈淑桦)

金针奖:郑国江

1993年(第十六届)

- 《只想一生跟你走》(主唱:张学友/作曲:巫启贤、陈启明/填词:刘卓辉)
- 《独自去偷欢》(主唱:刘德华/作曲:杨振龙/填词:周礼茂)
- 《永远寂寞》(主唱:刘德华/作曲:Sada Masashi/填词:林夕)
- 《夏日倾情》(主唱:黎明/作曲:Takashi Miki Yasushi Akimoto/填词:向雪怀)
- 《狂野之城》(主唱:郭富城/作曲:黄尚伟/填词:周礼茂)
- 《等你回来》(主唱:张学友/作曲:伍思凯、刘虞瑞/填词:简宁)
- 《执迷不悔》(国语)(主唱:王靖雯/作曲:袁惟仁/填词:王靖雯)
- 《海阔天空》(主唱:Beyond/作曲:黄家驹/填词:黄家驹)
- 《谢谢你的爱》(主唱:刘德华/作曲:熊美玲/填词:刘德华)
- 《你是我今生唯一传奇》(主唱:张学友/作曲:C.Lemos P.S.Valle/填词:周礼茂)
- 最佳中文(流行)歌曲奖:《一人有一个梦想》(卢东尼)
- 最佳中文(流行)歌词奖:《一人有一个梦想》(向雪怀)
- 最受欢迎卡拉OK歌曲奖:《其实你心里有没有我》(许志安、郑秀文)
- 最有前途新人奖
男歌手——金奖:吴奇隆/银奖:金城武/铜奖:郑嘉颖
女歌手——金奖:王馨平/银奖:黎姿/铜奖:刘玉翠
组合——金奖:L.Aboyz/银奖:新少年俱乐部
- 最佳唱片监制奖:《一天一点爱恋》(周治平)
- 最佳编曲奖:《不如从新开始》(赵增熹)
- 最佳原创歌曲奖:《执迷不悔》(国语)(王靖雯)
- 优秀国语歌曲奖:《不能没有你》(刘德华)
- 全年销量冠军大奖:《我与你》(张学友)
- IFPI国际歌手大奖:《吻别》(张学友)
- 最佳男歌手:张学友
- 最佳女歌手:叶倩文

1994年(第十七届)

- 《饿狼传说》(主唱:张学友/作曲:刘诺生/填词:潘伟源)
- 《那有一天不想你》(主唱:黎明/作曲:林慕德/填词:向雪怀)
- 《女人的弱点》(主唱:叶倩文/作曲:Chage & Aska/填词:潘源良)

《心酸的情歌》(主唱:巫启贤/作曲:巫启贤/填词:刘德华)

《缱绻星光下》(主唱:关淑怡/作曲:JLDabadie Lunghin/填词:周礼茂)

《忘情水》(主唱:刘德华/作曲:陈耀川/填词:李安修)

《铁幕诱惑》(主唱:郭富城/作曲:谭国政/填词:小美、林夕)

《谁人知》(主唱:刘德华/作曲:张影坤/填词:林夕)

《冷战》(主唱:王靖雯/作曲:Tori Amos/填词:林夕)

《来来回回》(主唱:张学友/作曲:Hirosh Sugma Mitsuyasu Tomohisa/填词:周礼茂)

最佳中文(流行)歌曲奖:《终有一天感动你》(李乐诗)

最佳中文(流行)歌词奖:《女人的弱点》(潘源良)

十大优秀流行歌手大奖:郭富城、周华健、刘德华、张学友、许志安、彭羚、叶倩文、王靖雯、李克勤、黎明

最有前途新人奖:男歌手——金奖:古巨基/银奖:孙耀威/铜奖:苏有朋

女歌手——金奖:吴倩莲/银奖:刘雅丽/铜奖:李蕙敏

组合——金奖:风火海/银奖:张崇基、张崇德/铜奖:Girl Friends

最佳唱片监制奖:《胡思乱想》(梁荣骏)

最佳原创歌曲奖:《昨晚你已嫁给谁》(周华健)

优秀国语歌曲奖——金奖:《忘情水》(刘德华)/银奖:《祝福》(张学友)/铜奖:《用心良苦》(张宇)

全年销量冠军大奖:《饿狼传说》(张学友)

全球华人至尊金曲:《那有一天不想你》(黎明)

传媒大奖——传媒歌手大奖:张学友

传媒作曲人大奖:林慕德

传媒作词人大奖:周礼茂

金针奖:林子祥

1995年(第十八届)

《离开以后》(主唱:张学友/作曲:李偲菘/填词:陈少琪)

《一生最爱就是你》(主唱:黎明/作曲:林慕德/填词:向雪怀)

《舍不得你》(主唱:郑秀文/作曲:林慕德/填词:劳双恩)

《(你没有)好结果》(主唱:李蕙敏/作曲:Keith Yip、麦皓轮/填词:黄伟文)

《真永远》(主唱:刘德华/作曲:陈耀川/填词:李安修)

《浓情化不开》(主唱:周华健/作曲:周华健/填词:林夕)

《我寂寞》(主唱:陈慧娴/作曲:刘永坚/填词:张美贤)

《纯真传说》(主唱:郭富城/作曲:雷颂德/填词:小美)

《如梦初醒》(主唱:彭羚/作曲:蔡国权/填词:向雪怀)

《这个冬天不太冷》(主唱:张学友/作曲:张学友/填词:陈少琪)

最佳中文(流行)歌词奖:《(你没有)好结果》(黄伟文)

十大优秀流行歌手大奖:周华健、郑秀文、张学友、彭羚、刘德华、郑伊健、郭富城、黎明、陈慧娴、李克勤、王菲

最有前途新人奖——金奖:陈慧琳/银奖:伍咏薇/铜奖:陈建颖

最佳舞台表现新人:陈慧琳

最佳歌唱技巧新人:陈洁仪

最有音乐才华新人:Zen

最佳原创歌曲奖:《春光乍泄》(黄耀明)/《浓情化不开》(周华健)

最佳改编歌曲奖:《送你一瓣的雪花》(黎明)/《直至消失天与地》(郑伊健)

优秀国语歌曲奖——金奖:《味道》(辛晓琪)/银奖:《真永远》(刘德华)/铜奖:《不要对他说》(张信哲)

全年最高销量冠军歌手大奖:张学友

全球华人至尊金曲:《真永远》(刘德华)

金针奖:邓丽君

1996年(第十九届)

《情深说话未曾讲》(主唱:黎明/作曲:雷颂德/填词:潘源良)

《彷如隔世》(主唱:彭羚/作曲:张宇、何启弘/填词:林夕)

《放不低》(主唱:郑秀文/作曲:冯颖琪/填词:李敏)

《友情岁月》(主唱:郑伊健/作曲:陈光荣/填词:刘卓辉)

《感冒》(主唱:汤宝如/作曲:Robert Seng/填词:林夕)

《情未鸟》(主唱:刘德华/作曲:卢冠廷/填词:周礼茂)

《风花雪》(主唱:陈慧琳/作曲:雷颂德/填词:周礼茂)

《最激帝国》(主唱:郭富城/作曲:黄尚伟/填词:林振强)

《你的名字,我的姓氏》(主唱:张学友/作曲:李偲菘/填词:林夕)

《男人最痛》(主唱:许志安/作曲:黄国伦/填词:周礼茂)

最佳中文(流行)歌曲奖:《我为我生存》(谭展辉)

最佳中文(流行)歌词奖:《男人最痛》(周礼茂)

十大优秀流行歌手大奖:郭富城、张学友、黎明、郑伊健、刘德华、王菲、李蕙敏、陈慧娴、彭羚、郑秀文

最有前途新人奖——金奖:陈晓东/银奖:梁咏琪/铜奖:郑中基/优异奖:何超仪、杨千嬅、范晓萱

最佳原创歌曲奖:《每日一禁果》(达明一派)

最佳改编歌曲奖:《暧昧》(王菲)

优秀国语歌曲奖——金奖:《情书》(张学友)/银奖:《相思成灾》(刘德华)/铜奖:《思念谁》(巫启贤)

全年最高销量歌手大奖:郑伊健、黎明、张学友、刘德华、郑秀文

全年最高销量冠军歌手大奖:张学友

全年销量冠军大奖:《爱与交响曲》(张学友)

飞跃大奖——男歌手:郭富城/女歌手:郑秀文

全球华人至尊金曲:《情深说话未曾讲》(黎明)

金针奖:谭咏麟

1997年(第二十届)

《我们的主题曲》(主唱:郑秀文/作曲:吴国敬/填词:黄伟文)

《爱的呼唤》(主唱:郭富城/作曲:谭国政/填词:小美)

《不老的传说》(主唱:张学友/作曲:DickLee/填词:古倩敏)

《明知故犯》(主唱:许美静/作曲:陈佳明/填词:林夕)

《星梦情真》(主唱:陈慧琳/作曲:雷颂德/填词:黄伟文)

《只要为我爱一天》(主唱:黎明/作曲:雷颂德/填词:林夕)

《欢乐今宵》(主唱:古巨基/作曲:黄丹仪/填词:黄伟文)

《中国人》(主唱:刘德华/作曲:陈耀川/填词:李安修)

《你快乐所以我快乐》(主唱:王菲/作曲:张亚东/填词:林夕)

《爱是永恒》(主唱:张学友/作曲:DickLee/填词:林振强)

最佳中文(流行)歌曲奖:《原来只要共你活一天》(陈少琪)

最佳中文(流行)歌词奖:《约定》(林夕)

十大优秀流行歌手大奖:王菲、郑秀文、彭羚、许志安、刘德华、张学友、郑伊健、黎明、郭富城、古巨基

最有前途新人奖——金奖:谢霆锋/银奖:张惠妹/铜奖:林海峰/优异奖:Dry、谭小环、陈小春

最佳原创歌曲奖:《我有我天地》(彭羚)/《与我常在》(陈奕迅)

最佳改编歌曲奖:《明知故犯》(许美静)

优秀国语歌曲奖——金奖:《中国人》(刘德华)/银奖:《想和你去吹吹风》(张学友)/铜奖:《心太软》(任贤齐)/铜奖:《相思无用》(郑中基)

全年最高销量歌手大奖:郑秀文、张学友、郭富城、黎明、郑伊健

全年最高销量冠军歌手大奖:张学友

全年销量冠军大奖:《不老的传说》(张学友)

飞跃大奖——男歌手 金奖:郭富城/银奖:古巨基/铜奖:陈晓东

女歌手 金奖:郑秀文/银奖:王菲/铜奖:陈慧琳

全球华人至尊金曲:《只要为我爱一天》(黎明)

金曲廿载荣誉大奖:《帝女花》

1998年(第二十一届)

《甲乙丙丁》(主唱:许志安、张学友、郑中基/作曲:雷颂德/填词:厉曼婷)

《情诫》(主唱:王菲/作曲:Adrian Chan/填词:林夕)

《唱这首歌》(主唱:郭富城/作曲:谭国政/填词:小美)

《二人行,一日后》(主唱:许志安/作曲:雷颂德/填词:林夕)

《天下无双》(主唱:陈奕迅/作曲:柳重言/填词:林振强)

《越吻越伤心》(主唱:苏永康/作曲:吴国敬/填词:林夕)

《我这样爱你》(主唱:黎明/作曲:ChoiSunWo/填词:林夕)

《亲密关系》(主唱:郑秀文/作曲:吴国敬/填词:黄伟文)

《你是我的女人》(主唱:刘德华/作曲:KennyG T.K.ChanWalterAfanasieff/填词:刘德华)

《头发乱了》(主唱:张学友/作曲:ParkJinYoung/填词:黄伟文)

十大优秀流行歌手大奖:苏永康、刘德华、郑秀文、黎明、郭富城、张惠妹、许志安、陈慧琳、张学友、王菲

最有前途新人奖——金奖:何嘉莉/银奖:叶佩雯/铜奖:迪克与牛仔

最佳原创歌曲奖:《陪你飞》(郑伊健)

最佳改编歌曲奖:《心太软》(陈慧琳)

优秀国语歌曲奖——金奖:《笨小孩》(刘德华)/银奖:《牵手》(张惠妹)/铜奖:《对面的女孩看过来》(阿牛)

全年最高销量歌手大奖:刘德华、郑秀文、黎明、郭富城、张学友

全年最高销量冠军歌手大奖:张学友

飞跃大奖——男歌手金奖:苏永康/银奖:陈奕迅/铜奖:谢霆锋

女歌手金奖:张惠妹/银奖:杨千嬅/铜奖:梁咏琪

全球华人至尊金曲:《越吻越伤心》(苏永康)

全球华人最受欢迎歌手奖——男歌手:郭富城/女歌手:王菲

传媒大奖(四台联颁奖项)——歌手:刘德华

作曲:吴国敬

作词:林夕

金针奖:梅艳芳

1999年(第二十二届)

《每一个明天》(主唱:陈奕迅/作曲:柳重言/填词:林振强)

《对你太在乎》(主唱:陈慧琳/作曲:吴国敬/填词:林夕)

《真心真意》(主唱:许志安/作曲:吴国敬/填词:梁芷珊)

《木鱼与金鱼》(主唱:刘德华/作曲:徐嘉良/填词:李安修、陈富荣)

《抬起我的头来》(主唱:杨千嬅/作曲:陈辉阳/填词:林夕)

《非走不可》(主唱:谢霆锋/作曲:伍乐城/填词:林夕)

《偿还》(主唱:王菲/作曲:柳重言/填词:林夕)

《游园惊梦》(主唱:郭富城/作曲:谭国政/填词:小美)

《插曲》(主唱:郑秀文/作曲:C.Y.Kong/填词:因葵)

《教我如何不爱他》(主唱:许志安、叶德嫻/作曲:雷颂德/填词:林夕)

《眼睛想旅行》(主唱:黎明(退出领奖)/作曲:雷颂德/填词:林夕)

《左右手》(主唱:张国荣(退出领奖)/作曲:叶良俊/填词:林夕)

《有个人》(主唱:张学友(退出领奖)/作曲:Eric kwok/填词:陈少琪)

十大优秀流行歌手大奖:王菲、许志安、陈奕迅、郭富城、陈慧琳、张学友、苏永康、郑秀文、刘德华、谢霆锋、黎明(退出领奖)

最佳中文(流行)歌曲奖:《邮差》(Adrian Chan)

最佳中文(流行)歌词奖:《阴天》(李宗盛)

最受欢迎卡拉OK歌曲奖:《插曲》(郑秀文)

最有前途新人奖——男歌手金奖:王力宏/银奖:陶喆/铜奖:何润东

女歌手金奖:张柏芝/银奖:容祖儿/铜奖:林心如

最佳原创歌曲奖:《天气会变》(古巨基)

最佳改编歌曲奖:《未知》(容祖儿)

优秀国语歌曲奖——金奖:《木鱼与金鱼》(刘德华)/银奖:《许愿》(古巨基、梁咏琪)、铜奖:《有一个姑娘》(赵薇)

全年最高销量歌手大奖——金奖:刘德华/银奖:郑秀文/铜奖:许志安

全年销量冠军大奖:《有个人》(张学友)

飞跃大奖——男歌手金奖:谢霆锋/银奖:许志安/铜奖:陈奕迅

女歌手金奖:陈慧琳/银奖:张柏芝/铜奖:杨千嬅

全球华人至尊金曲:《渴望无限 Ask For More》(郭富城)

全球华人最受欢迎歌手奖——男歌手:刘德华/女歌手:王菲

传媒大奖(四台联颁奖项)——歌手:刘德华

作曲:Eric Kwok

作词:林夕

金针奖:张国荣

2000年(第二十三届)

《K歌之王》(主唱:陈奕迅/作曲:陈辉阳/填词:林夕)

《感情在线》(主唱:郑秀文/作曲:黄嘉倩/填词:林夕)

《给自己的情书》(主唱:王菲/作曲:C.Y.Kong/填词:林夕)

《谁来爱我》(主唱:容祖儿/作曲:伍乐城/填词:林夕)

《花花宇宙》(主唱:陈慧琳/作曲:雷颂德/填词:林夕)

《一生一火花》(主唱:张学友/作曲:伍乐城/填词:林夕)

《着迷》(主唱:郭富城/作曲:刘诺生/填词:小美)

《男人哭吧不是罪》(主唱:刘德华/作曲:刘天健/填词:刘德华)

《少女的祈祷》(主唱:杨千嬅/作曲:陈辉阳/填词:林夕)

《活着 Viva》(主唱:谢霆锋/作曲:谢霆锋/填词:林夕)

最佳中文(流行)歌曲奖:《至少还有你》(Davy Chan)

最佳中文(流行)歌词奖:《深蓝》(乔靖夫)

十大优秀流行歌手大奖:王菲、郑秀文、刘德华、郭富城、陈慧琳、张学友、许志安、李玟、陈奕迅、谢霆锋

最受欢迎卡拉OK歌曲奖——男歌手:《K歌之王》(陈奕迅)

女歌手:《感情在线》(郑秀文)

合 唱:《会过去的》(许志安、车沅沅)

最有前途新人奖——男歌手 金奖:陈冠希/银奖:古天乐/铜奖:张家辉

女歌手 金奖:萧亚轩/银奖:陈慧珊/铜奖:小雪李彩桦/优异奖:孙燕姿、
彭海桐、丁菲飞

优秀国语歌曲奖——金奖:《我不够爱你》(刘德华、陈慧琳)/银奖《那麽爱你为什么》(黄品源、
莫文蔚)/铜奖:《浪花一朵朵》(任贤齐、阿牛、光良)

全年最高销量歌手大奖——男歌手:谢霆锋/女歌手:陈慧琳

全年销量冠军大奖:《恋爱情色》(陈慧琳)

飞跃大奖——男歌手 金奖:谢霆锋/银奖:陈奕迅/铜奖:王力宏

女歌手 金奖:陈慧琳/银奖:杨千嬅/铜奖:容祖儿、梁咏琪

全国最受欢迎中文流行歌曲奖——金奖:《我不够爱你》(刘德华、陈慧琳)/银奖:《给自己的情
书》(王菲)/铜奖:《幸福》(陈明)

全国最受欢迎歌手奖——男歌手 金奖:刘德华/银奖:王力宏/铜奖:孙楠

女歌手 金奖:王菲/银奖:田震/铜奖:那英

全球华人至尊金曲:《感情在线》(郑秀文)

全球华人最受欢迎歌手奖——男歌手:张学友/女歌手:王菲

传媒大奖(四台联颁奖项)——歌手:陈奕迅、王菲、陈慧琳

作曲:陈辉阳

作词:林夕

金针奖:张学友

2001年(第二十四届)

《烂泥》(主唱:许志安/作曲:李一峻/填词:李一峻)

《终身美丽》(主唱:郑秀文/作曲:陈辉阳/填词:林夕)

《最爱演唱会》(主唱:陈慧琳/作曲:伍乐城/填词:林夕)

《有病呻吟》(主唱:张学友/作曲:林健华/填词:林夕)

《夏日 Fiesta》(主唱:刘德华/作曲:杜自持/填词:陈少琪)

《Shall We Talk》(主唱:陈奕迅/作曲:陈辉阳/填词:林夕)

《玉蝴蝶》(主唱:谢霆锋/作曲:谢霆锋/填词:林夕)

《痛爱》(主唱:容祖儿/作曲:陈辉阳/填词:黄伟文)

《Para Para Sakura》(主唱:郭富城/作曲:金培达/填词:陈少琪)

《姊妹》(主唱:杨千嬅/作曲:C.Y.Kong/填词:林夕)

十大优秀流行歌手大奖:郑秀文、王菲、刘德华、李克勤、李玟、梁咏琪、陈奕迅、周杰伦、许志安、容祖儿、陈慧琳、杨千嬅、张学友、谢霆锋、郭富城

最受欢迎卡拉 OK 歌曲奖——男歌手:《Shall We Talk》(陈奕迅)

女歌手:《随身听》(陈慧琳)

合唱:《爱是……》(郑秀文、LMF)

最有前途新人奖——男歌手金奖:周杰伦/银奖:方力申、陈司翰/铜奖:周永恒

女歌手金奖:Twins/银奖:何韵诗/铜奖:陈文媛/优异奖:傅佩嘉、王秀琳、

张栢悦

最佳中文(流行)歌曲奖:《有病呻吟》(林健华)

最佳中文(流行)歌词奖:《犯贱》(黄伟文)

最佳原创歌曲奖:《嫌弃》(主唱:梁咏琪/作曲:陈辉阳/填词:陈少琪)

最佳改编歌曲奖:《绝对美丽》(主唱:郭富城/作曲:G.Corpsett C.Lauper S.Lunt R.Chertoff/填词:周礼茂)

优秀国语歌曲奖——金奖:《星晴》(主唱:周杰伦/作曲:周杰伦/填词:周杰伦)

银奖:《忠孝东路走九遍》(主唱:动力火车/作曲:郭子/填词:郭裕康)

铜奖:《我的心只可容纳你》(主唱:刘德华/作曲:赵增熹/填词:刘德华)

全年最高销量歌手大奖:郑秀文

IFPI 全年最高销量大碟奖:《喜欢祖儿》(容祖儿)

飞跃大奖——男歌手 金奖:王力宏/银奖:陈冠希/铜奖:陈小春、马浚伟

女歌手 金奖:容祖儿/银奖:梁咏琪/铜奖:张柏芝、车婉婉

全国最受欢迎中文流行歌曲奖——金奖:《有病呻吟》(张学友)/银奖:《唯一》(王力宏)/铜奖:《一笑而过》(那英)

全国最受欢迎歌手奖——男歌手 金奖:刘德华/银奖:孙楠、谢霆锋/铜奖:羽泉

女歌手 金奖:王菲/银奖:郑秀文/铜奖:孙燕姿

全球华人至尊金曲:《Shall We Talk》(主唱:陈奕迅/作曲:陈辉阳/填词:林夕)

传媒大奖(四台联颁奖项)——歌手:刘德华、陈奕迅

作曲:陈辉阳

作词:林夕

金曲银禧荣誉大奖:罗文

2002年(第二十五届)

《上一次流泪》(郑秀文)

《女人之苦》(许志安)

《高妹》(李克勤)

《好心分手》(卢巧音)

《伤逝》(容祖儿)

《明年今日》(陈奕迅)

《高妹正传》(梁咏琪)

《天生天养》(刘德华)

《有福气》(陈慧琳)

《爱不释手》(李克勤)

传媒大奖(四台联颁):刘德华

优秀流行歌手大奖:刘德华、陈慧琳、陈奕迅、叶倩文、李克勤、卢巧音、许志安等

最佳原创歌曲奖:叶倩文

最佳改编歌曲奖:陈冠希

最受欢迎卡拉OK歌曲金奖:《好心分手》(卢巧音)

飞跃大奖金奖:卢巧音

全球华人至尊金曲奖:《明年今日》(陈奕迅)

CASH全球华语歌曲最佳新进作曲人奖:梁咏琪

最有前途至尊男新人奖:周渝民、吴建豪

最有前途至尊女新人奖:郑希怡

最受欢迎男歌手:刘德华、周杰伦

最受欢迎女歌手:陈慧琳、莫文蔚

2003年(第二十六届)

《可惜我是水瓶座》(杨千嬅)

《三角志》(卢巧音)

《合久必婚》(李克勤)

《风筝与风》(Twins)

《十面埋伏》(陈奕迅)

《我的骄傲》(容祖儿)

《无间道》(刘德华、梁朝伟)

《好心好报》(方力申)

《七友》(梁汉文)

《左邻右里》(谭咏麟、李克勤)

金针奖:林振强

最有前途新人奖——女歌手 金奖:王蓉/银奖:黄馨/铜奖:郑融

男歌手 金奖:张敬轩/银奖:吴浩康/铜奖:李逸朗

组合 金奖:BOY'Z/银奖:2R/铜奖:AT17

四台联颁卓越表现大奖——金奖:Twins/银奖:关心妍/铜奖:何韵诗

优秀流行国语歌曲奖——金奖:《兄妹》(陈奕迅)/银奖:《遇见》(孙燕姿)/铜奖:《今天没回家》
(陶喆)

全国最受欢迎中文歌曲奖——金奖:《如果有一天》(刘德华)/银奖:《两个人的幸运》(梁咏琪)/
铜奖:《遇见》(孙燕姿)/内地推荐大奖:《流浪狗》(李泉)

全球最受欢迎歌手奖——男歌手 金奖:刘德华/银奖:陶喆/铜奖:周杰伦

女歌手 金奖:孙燕姿/银奖:梁咏琪/铜奖:陈慧琳

组合 金奖:Twins/银奖:S.H.E/铜奖:F4

CASH 全球华语歌曲最佳新进作词人奖:张敬轩

全年最高销量歌手大奖——男歌手:陈奕迅、周杰伦、李克勤

女歌手:Twins、容祖儿、郑秀文

飞跃大奖——男歌手 金奖:陈小春/银奖:梁汉文/铜奖:郑中基

女歌手 金奖:梁咏琪/银奖:Twins/铜奖:关心妍、何韵诗

全球华人至尊金曲奖:容祖儿

2004 年(第二十七届)

《世上只有》(容祖儿)

《爱与诚》(古巨基)

《饮歌》(TWINS)

《七里香》(周杰伦)

《空中飞人》(李克勤)

《小城大事》(杨千嬅)

《好好恋爱》(方力申)

《奇洛李维斯回信》(薛凯琪)

《美中不足》(许志安、叶德嫻)

《常言道》(刘德华)

全球华人至尊金曲奖:《爱与诚》(古巨基)

全国最受欢迎男歌手奖——金奖:刘德华/银奖:周杰伦/铜奖:李克勤

全国最受欢迎女歌手奖——金奖:陈慧琳/银奖:孙燕姿/铜奖:容祖儿

全国最受欢迎组合奖——金奖:TWINS/银奖:飞儿乐团/铜奖:S.H.E

全年最高销量男歌手大奖:李克勤

全年最高销量女歌手大奖:容祖儿

优秀流行国语歌曲奖——金奖:《七里香》(周杰伦)/银奖:《Lydia》(飞儿乐团)/铜奖:《我的爱》(孙燕姿)

优秀流行歌手大奖:古巨基、李克勤、周杰伦、张学友、许志安、黄耀明、刘德华、TWINS、容祖儿、陈慧琳、梁咏琪、杨千嬅

最优秀流行歌手大奖——男歌手:李克勤/女歌手:容祖儿

内地推荐大奖男歌手:孙楠/女歌手:孙悦

最有前途新人奖——男歌手 金奖:刘浩龙/银奖:周国贤/铜奖:房祖名

女歌手 金奖:薛凯琪/银奖:吴日言/铜奖:官恩娜

组合 金奖:飞儿乐团/银奖:Ping Pung/铜奖:女生宿舍

全国最受欢迎中文歌曲奖——金奖:《对不起不是你》(陈慧琳)/银奖:《江南》(林俊杰)/铜奖:《冲动的惩罚》(刀郎)

CASH 全球华语歌曲最佳新晋作曲人奖:飞儿乐团

CASH 全球华语歌曲最佳新晋作词人奖:飞儿乐团

传媒大奖——歌手:容祖儿/作曲:雷颂德/作词:黄伟文

金针奖:汪明荃

附录二 历届“台湾金曲奖” 获奖名单（1990～2008）

台湾“金曲奖”是中国台湾地区最高荣誉奖项，是一个国际性的音乐活动，自1990年创办至今每年一度，对于台湾流行音乐的发展具有重要意义。

第一届金曲奖 1990 年

最佳年度歌曲奖 我想有个家(蓝与白唱片有限公司)
最佳作词人奖 张景洲——针线情(金嗓唱片有限公司)
最佳作曲人奖 城振铭——说起往事(新格文化事业股份有限公司)
最佳编曲人奖 陈 扬——爱到最高点(可登有声出版社有限公司)
最佳单曲歌唱录影带影片奖 老么的故事(点将股份有限公司)
最佳单曲歌唱录影带导演奖 张达隆——老么的故事(点将股份有限公司)
最佳男演唱人奖 殷正洋(上扬有声出版有限公司)
最佳女演唱人奖 江淑惠(江惠)(乡城唱片股份有限公司)
最佳演唱组奖 曾宝明、吴志华(知己二重唱)(飞碟企业有限公司)
新人奖 伍思凯(可登有声出版社有限公司)
特别奖 陈达儒、庄 奴

第二届金曲奖 1991 年

最佳年度歌曲奖 这城市有爱(滚石有声出版社有限公司)
最佳作词人奖 李安修——老兵卖冰(林杰出版有限公司)
最佳作曲人奖 殷文琦——北风(宝丽金唱片股份有限公司)
最佳编曲人奖 屠 颖——我是个不喜欢热闹的人(点将股份有限公司)
最佳单曲歌唱录影带影片奖 谁在秋天捡到我的心(飞碟企业有限公司)
最佳录音奖 不只是朋友(可登有声出版社有限公司)
最佳专辑奖 我是不是你最疼爱的人(滚石有声出版社有限公司)

最佳专辑制作人奖 陈 扬——一个人游游荡荡(点将股份有限公司)

最佳男演唱人奖 洪荣宏(新笛唱片有限公司)

最佳女演唱人奖 蔡 琴(飞碟企业有限公司)

最佳演唱组奖 东方快车(飞碟企业有限公司)

新人奖 黄小琥(可登有声出版社有限公司)

特别奖 陈秋霖

第三届金曲奖 1992 年

最佳年度歌曲奖 向前走(滚石有声出版社有限公司)

最佳国语歌曲作词人奖 叶薇心——别让地球再流泪

最佳方言歌曲作词人奖 林央敏——阮通嫌台湾(全美有声出版社)

最佳作曲人奖 熊美玲——哭砂(飞碟企业有限公司)

最佳编曲人奖 李泰祥——春天从爱情来(全美有声出版社)

最佳单曲歌唱录影带影片奖 粉墨登场(滚石有声出版社有限公司)

最佳录音奖 特别的爱给特别的你、寂寞公路(可登有声出版社有限公司)

最佳演唱专辑奖 姜育恒——一个人(飞碟企业有限公司)

最佳演奏专辑奖 看尽洛城花(新古典音乐有限公司)

最佳演唱专辑制作人奖 陈志升、李宗盛、周世晖、罗紘武——向前走(滚石有声出版社有限公司)

最佳演奏专辑制作人奖 叶树涵——五个惊叹号铜管五重奏——叶树涵(新古典音乐有限公司)

最佳国语歌曲男演唱人奖 赵 传(滚石有声出版社有限公司)

最佳方言歌曲男演唱人奖 李茂山(新格文化事业股份有限公司)

最佳国语歌曲女演唱人奖 陈淑桦(滚石有声出版社有限公司)

最佳方言歌曲女演唱人奖 许景淳(全美有声出版社)

最佳演唱组奖 百合二重唱(华星唱片企业股份有限公司)

新人奖 霍正奇(飞鹰制作有限公司)

特别奖 谢腾辉先生、熊美黛女士

第四届金曲奖 1993 年

最佳年度歌曲奖 潇洒走一回(飞碟企业股份有限公司)

- 最佳国语歌曲作词人奖 林秋离——我从南方来(瑞星唱片有限公司)
- 最佳方言歌曲作词人奖 徐锦凯——牵阮的手(可登有声出版社有限公司)
- 最佳作曲人奖 陈大力、陈秀男——潇洒走一回(飞碟企业股份有限公司)
- 最佳编曲人奖 张弘毅——流离人生(全美有声出版社)
- 最佳单曲歌唱录影带影片奖 火车(滚石有声出版社有限公司)
- 最佳录音奖 阮玲玉电影原声带——葬心专辑(滚石有声出版社有限公司)
- 最佳演唱专辑奖 你来自何方(全美有声出版社)
- 最佳演奏专辑奖 异乡月夜(上扬有声出版社有限公司)
- 最佳演唱专辑制作人奖 蔡宗政——凡人二重唱国语专辑(二)(歌林股份有限公司)
- 最佳演奏专辑制作人奖 陈锡梁(陈云山)——龙的素描(一)(二)(三)(歌林股份有限公司)
- 最佳国语歌曲男演唱人奖 周华健(滚石有声出版社有限公司)
- 最佳方言歌曲男演唱人奖 杨宗宪(歌林股份有限公司)
- 最佳国语歌曲女演唱人奖 高胜美(上格唱片企业股份有限公司)
- 最佳方言歌曲女演唱人奖 陈云霞(陈小云)(吉马唱片录音带有限公司)
- 最佳演唱组奖 南方二重唱(阎宗玉、林明桦)(瑞星唱片有限公司)
- 新人奖 蔡金虎(蔡小虎)(歌林股份有限公司)
- 特别奖 吕泉生

第五届金曲奖 1994 年

- 最佳年度歌曲奖 吻别(宝丽金唱片股份有限公司)
- 最佳国语歌曲作词人奖 李子恒——牵手(飞碟企业股份有限公司)
- 最佳方言歌曲作词人奖 吴文钦(吴念真)——戏棚脚(歌林股份有限公司)
- 最佳作曲人奖 骆居财——酒后的心声(点将股份有限公司)
- 最佳编曲人奖 殷文琦——吻别(宝丽金唱片股份有限公司)
- 最佳单曲歌唱录影带影片奖 一百万(滚石国际有限公司)
- 最佳录音奖 恋恋风尘(索引有声出版有限公司、比特制作有限公司)
- 最佳演唱专辑奖 酒后的心声(点将股份有限公司)
- 最佳演奏专辑奖 恋恋风尘(索引有声出版有限公司)
- 最佳演唱专辑制作人奖 蔡宗政——凡人之大夥儿听我唱支歌专辑(歌林股份有限公司)
- 最佳演奏专辑制作人奖 陈 扬、许景淳、陈明章——恋恋风尘(索引有声出版有限公司)
- 最佳国语歌曲男演唱人奖 殷正洋(巨石音乐有限公司)

最佳方言歌曲男演唱人奖 洪荣宏(宝丽金唱片股份有限公司)
 最佳国语歌曲女演唱人奖 叶倩文(飞碟企业股份有限公司)
 最佳方言歌曲女演唱人奖 陈云霞(陈小云)(吉马唱片录音带有限公司)
 最佳演唱组奖 凡人二重唱(歌林股份有限公司)
 新人奖 眭澔平(歌林股份有限公司)
 特别奖 从缺

第六届金曲奖 1995 年

最佳年度歌曲奖 祝福(宝丽金唱片股份有限公司)
 最佳国语歌曲作词人奖 姚若龙——最浪漫的事(音乐田有声出版社有限公司)
 最佳方言歌曲作词人奖 王志诚(路寒袖)——画眉(水晶有声出版社)
 最佳作曲人奖 刘福助——鸡婆三 O ——(丽歌唱片厂股份有限公司)
 最佳编曲人奖 陈 扬——龙猫巴士(点将股份有限公司)
 最佳单曲歌唱录影带影片奖 我是谁(福茂唱片音乐股份有限公司)
 最佳录音奖 海洋告别 水晶有声出版社(乐尔音乐制作录音室)
 最佳演唱专辑奖 左右张清芳(点将股份有限公司)
 最佳演奏专辑奖 音乐的眼泪(巨石音乐有限公司)
 最佳演唱专辑制作人奖 蔡宗政——张宇专辑——用心良苦(歌林股份有限公司)
 最佳演奏专辑制作人奖 史辰兰、谢知本——海洋告别(水晶有声出版社)
 最佳国语歌曲男演唱人奖 殷正洋——尘缘(巨石音乐有限公司)
 最佳方言歌曲男演唱人奖 吴宗宪——真心换绝情(神采制作有限公司)
 最佳国语歌曲女演唱人奖 张清芳——举棋不定(点将股份有限公司)
 最佳方言歌曲女演唱人奖 张秀卿——想厝的心情、伤心往事(歌林股份有限公司)
 最佳演唱组奖 凡人二重唱(莫凡、袁惟仁)——我愿是你最温柔的风(歌林股份有限公司)
 新人奖 陈柏菁(陈震)——不要让我再爱你再想你(蓝与白唱片有限公司)
 特别奖 林 二、叶俊麟

第七届金曲奖 1996 年

最佳国语歌曲男演唱人奖:张信哲
 最佳国语歌曲女演唱人奖:陈淑桦
 最佳方言歌曲男演唱人奖:洪荣宏

最佳方言歌曲女演唱人奖:曾心梅

最佳演唱组奖:南方二重唱

新人奖:刘依纯

特别奖:邓丽君

最佳年度歌曲奖:蝴蝶梦飞

最佳国语歌曲作词人奖:姚若龙

最佳方言歌曲作词人奖:王志诚

最佳作曲人奖:陈 升

最佳编曲人奖:王继康

最佳演唱专辑奖:晚安曲

最佳演唱专辑制作人奖:洪荣宏、洪敬尧

最佳演奏专辑奖:红玫瑰与白玫瑰

最佳演奏专辑制作人奖:蔡兴国

最佳单曲歌唱录影带影片奖:看未来有什么不一样

最佳录音奖:天空

第八届金曲奖 1997 年

最佳国语男演唱人奖:齐 秦(丝路)

最佳国语女演唱人奖:张清芳(纯粹)

最佳方言男演唱人奖:蔡振南(南歌)

最佳方言女演唱人奖:许景淳(天顶的月娘啊)

最佳新人奖:彭佳慧(说真心话)

最佳演唱组奖:高向鹏、方怡萍(福气啦)

最佳唱片制作人奖:蔡振南(南歌)

最佳作词人奖:熊 威(熊天平)(火柴天堂)

最佳作曲人奖:李正帆(旧梦)

最佳流行音乐演唱唱片奖:南歌(飞碟唱片)

最佳流行音乐演奏唱片奖:欲望的声音(巨石音乐)(世界华人作品奖)

最佳男演唱人奖:巫启贤(我感觉不到你)

最佳女演唱人奖:陈洁仪(别让我恨你)

最佳演奏人奖:从缺

特别奖:李泰祥

第九届金曲奖 1998 年

最佳流行音乐演唱唱片:口是心非

最佳国语男演唱人:张学友

最佳国语女演唱人:齐豫

最佳方言男演唱人:蔡振南

最佳方言女演唱人:苏芮

最佳演唱组:乱弹

最佳新人:陶喆

最佳流行音乐演奏唱片:中国交响世纪——边疆狂想乐

最佳唱片制作人:陶喆

最佳作曲人:陈明章

最佳作词人:蔡振南

特别奖:任将达

第十届金曲奖 1999 年

最佳流行音乐演唱唱片:树枝孤鸟(魔岩)

最佳流行音乐演奏唱片:城市冥想(新代)

最佳作曲人:顺子/写一首歌(魔岩)

最佳作词人:林夕/脸(科艺百代)

最佳唱片制作人:李振权、王力宏/公转自转(新力)

最佳国语男演唱人:王力宏/公转自转(新力)

最佳国语女演唱人:顺子/IAM NOT A STAR(魔岩)

最佳方言男演唱人:沈文程/起程(金瓜石)

最佳方言女演唱人:黄乙玲/感谢无情人(上华)

最佳演唱组:南方二重唱/太阳恋爱了(瑞星)

最佳新人:林晓培 Shino 林晓培(友善的狗)

特别奖:翁清溪

第十一届金曲奖 2000 年

最佳流行音乐演唱专辑奖:我要我们在一起/福茂唱片

最佳流行音乐演奏专辑奖:3 橘之恋/角头文化

最佳音乐录影带奖:我要我们在一起/福茂唱片

最佳作曲人奖:陈建年/神话(太阳风草原的声音)

最佳作词人奖:雷光夏/原谅(脸颊贴紧月球)

最佳编曲人奖:黄大炜、郭巍/秋天 1944

最佳专辑制作人奖:陶 喆/I'mok

最佳国语男演唱人奖:陈建年/海洋

最佳方言男演唱人奖:朱约信/傲骨人生

最佳国语女演唱人奖:杨乃文/Silence

最佳方言女演唱人奖:江 蕙/半醉半清醒

最佳演唱团体奖:乱 弹/乱弹

最佳新人奖:纪晓君/太阳 风 草原的声音

特别贡献奖:陶晓清

第十二届金曲奖 2001 年

最佳流行音乐演唱专辑奖:周杰伦(杰伦)

最佳专辑制作人:李宗盛(十二楼的莫文蔚)

最佳国语男演唱人奖:阿弟仔(我是人)

最佳国语女演唱人奖:那 英(心酸的浪漫)

最佳方言男演唱人奖:罗时丰(感心感谢)

最佳方言女演唱人奖:江 蕙(台湾红歌)

最佳乐团奖:五月天(爱情万岁)

最佳重唱组合:北原山猫(摩莉莎卡)

最佳新人:孙燕姿(孙燕姿同名专辑)

最佳作曲奖:李偲菘(天黑黑)

最佳作词奖:那 英(心酸的浪漫)

最佳编曲奖:Martin Tang(我要的幸福)

最佳音乐录影带奖:糯米团(跆拳道)

最佳流行音乐演奏专辑奖:垦丁(台湾国家公园音乐)

特别贡献奖:许常惠、刘家昌

第十三届金曲奖 2002 年

最佳国语女演唱人奖:张惠妹/真实(华纳国际音乐股份有限公司)

最佳国语男演唱人奖:庾澄庆/海啸(新力哥伦比亚音乐股份有限公司)

最佳方言女演唱人奖:江蕙/《江蕙》(大信唱片股份有限公司)

最佳方言男演唱人奖:王宏恩/《王宏恩 Biung》(风潮有声出版有限公司)

最佳新人奖:孔令奇/《上火》

最佳重唱组合奖:BAD/《OHI》(科艺百代股份有限公司)

最佳流行音乐演唱专辑奖:周杰伦/《范特西》(阿尔发音乐事业有限公司)

最佳专辑制作人奖:周杰伦/周杰伦《范特西》(阿尔发音乐事业有限公司)

最佳作曲人奖:周杰伦/《威廉古堡》(阿尔发音乐事业有限公司)

最佳编曲人奖:钟兴民/《双截棍》(阿尔发音乐事业有限公司)

最佳音乐录像带奖:《流年》/王菲《流年》(科艺百代股份有限公司)

最佳流行音乐演奏专辑奖:《月光边境》(风潮有声出版有限公司)

最佳乐团奖:交工乐队/《菊花夜行军》(串联有声出版社)

第十四届金曲奖 2003 年

最佳流行音乐演奏专辑奖:《第 33 个街角转弯》

最佳流行音乐演唱专辑奖:《Spe c i a l t h a n k s t o……》

最佳客语演唱人奖:刘劭希/《野放客》

最佳男演唱人奖:陈奕迅/《Spe c i a l t h a n k s t o……》

最佳女演唱人奖:莫文蔚/爱《i》

最佳乐团奖:闪灵乐团

最佳重唱组合:S.H.E/《美丽新世界》

最佳新人奖:许慧欣/《快乐为主》

最佳专辑制作人奖:刘劭希/《野放客》

最佳作曲人奖:陈晓娟/爱《i》

最佳作词人奖:李焯雄/爱《i》

最佳编曲人奖:陈志远/时间的滋味《双陈故事》

最佳音乐录像带奖:爱上你等于爱上寂寞(《如今……》)导演:林锦和

第十五届金曲奖 2004 年

最佳流行音乐演唱专辑奖:周杰伦《叶惠美》(阿尔发音乐股份有限公司)

最佳国语女演唱人奖:王菲/《将爱》(银鱼音乐有限公司)

最佳国语男演唱人奖:伍思凯/《爱的钢琴手》(新力哥伦比亚音乐股份有限公司)

最佳专辑制作人奖:王力宏/《不可思议》(新力哥伦比亚音乐股份有限公司)

最佳作曲人奖:萧泰然/清唱剧—浪子《浪子》(福尔摩沙合唱团)

最佳作曲人奖:陈晓娟/叶子《受了点伤》(华研国际音乐股份有限公司)

最佳作词人奖:宋岳庭/Life's a Struggle《Life's a Struggle》(原动力文化发展事业有限公司)

最佳音乐录像带导演奖:邝 盛/三年二班《叶惠美》(阿尔发音乐股份有限公司)

最佳演唱奖:芮 斯/《芮斯归来》(中华民国台湾原住民工艺研究发展协会)

最佳流行音乐演奏专辑奖:《孽子》(风潮有声出版有限公司)

最佳乐团奖:五月天/《时光机》(滚石国际音乐股份有限公司)

最佳重唱组合奖:阿爆 & Brandy/《阿爆 & Brandy 首张创作专辑》(有鱼音乐股份有限公司)

最佳演唱新人奖:林俊杰/《乐行者》(华宇唱片股份有限公司)

最佳客语演唱人奖:谢宇威/《一挤?花树下》(威德文化有限公司)

最佳闽南语女演唱人奖:秀兰玛雅/《偷藏》(大旗制作股份有限公司)

最佳闽南语男演唱人奖:张羽伟/《猪八戒》(互动接口股份有限公司)

最佳编曲人奖:钟兴民/布拉格广场《看我 72 变》(新力哥伦比亚音乐股份有限公司)

最佳戏曲曲艺专辑奖:《台湾最后的走唱人》(寰宇文化工作室)

最佳宗教音乐专辑奖:《你是我最爱》(财团法人台湾基督长老教会传播基金会)

最佳原住民语演唱人奖:彭水光/《台湾鲁凯族百年前歌谣》(美的旋律出版社)

最佳作词人奖:愚溪/《序曲:俨然未散灵山会郁乎方浓赵州茶〈花严之歌〉》(普音文化事业股份有限公司)

最佳民族乐曲专辑奖:《静夜思》(风潮有声出版有限公司)

最佳古典音乐专辑奖:《钢琴的四个表情》(金革科技股份有限公司)

最佳演奏奖:陈瑞斌/《钢琴的四个表情》(金革科技股份有限公司)

最佳儿童乐曲专辑奖:《打锣兼鼓》(风潮有声出版有限公司)

最佳专辑制作人奖:王曙芳/Mihumisa(n)g 祝福你(玖玖文化国际有限公司)

特别贡献奖:马水龙先生

第十六届金曲奖 2005 年

- 最佳音乐录影带导演奖 张时霖
最佳作曲人奖 王宏恩 钟成虎
最佳作曲奖 钱南章《号声响起》
最佳作词人奖 钟永丰/临暗
最佳作词人奖 施文炳/鹿港怀古
最佳编曲人奖 罗大佑 朱敬然 陈彦江
专辑制作人奖 王正平 王振宇/丝竹传奇
专辑制作人奖 陈珊妮/后来我们都哭了
最佳国语男演唱人奖 黄立行
最佳台语男演唱人奖 王识贤/情难忘
最佳国语女演唱人奖 孙燕姿
最佳台语女演唱人奖 孙淑媚/爱到坎站
最佳客语演唱专辑奖 《临暗》
最佳客语演唱人奖 汤运焕(东东)
最佳原住民语演唱人奖 阿飞
最佳乐团奖 生祥与瓦窑坑
最佳重唱组合奖 动力火车
最佳国语演唱新人奖 F.I.R. 飞儿乐团
最佳台语流行音乐演唱专辑奖 江蕙/爱着啊
最佳客语演唱新人奖 徐筱宁 靓细妹
传统音乐最佳演唱奖 《谁在山上唱歌》
最佳原住民语演唱专辑奖 山上的百灵鸟
最佳古典音乐专辑奖 木笛的新衣
最佳民族乐曲专辑奖 《谁在山上唱歌》
最佳戏曲曲艺专辑奖 《没大没小说相声》
最佳儿童乐曲专辑奖 《年来说故事》
最佳宗教音乐专辑奖 大宝法王在菩提迦耶
最佳跨界音乐专辑奖 《水事纪》
最佳流行音乐演唱专辑奖 《后来我们都哭了》

最佳流行音乐演奏专辑奖 丝竹传奇

特别贡献奖 吴楚楚

第十七届金曲奖 2006 年

最佳年度歌曲奖 太平洋的风《匆匆》

最佳国语流行音乐演唱专辑 陶 喆《太平盛世》

最佳台语流行音乐演唱专辑 《爱做梦的鱼》

最佳客语流行音乐演唱专辑 《好客戏》

最佳原住民流行音乐演唱专辑 哈雷 - 路达玛干《原住民创作专辑》

最佳流行音乐演奏专辑 《意潮》

最佳跨界音乐专辑奖 《惊蛰》

最佳专辑制作人奖 钟成虎《华丽的冒险》

最佳音乐录像带导演奖 徐筠庭/表面的和平《华丽的冒险》

最佳作曲人奖 戴佩妮/爱疯了《爱疯了》

最佳作词人奖 胡德夫/太平洋的风《匆匆》

最佳编曲人奖 洪晟文/暗舞《哈雷妈妈》

最佳国语男演唱人奖 王力宏《盖世英雄》

最佳台语男演唱人奖 伍 佰《双面人》

最佳国语女演唱人奖 蔡健雅《双栖动物》

最佳台语女演唱人奖 黄乙玲《甲你作伴》

最佳客语演唱人奖 刘劭希《果果台客》

最佳原住民语演唱人奖 哈雷 - 路达玛干《原住民创作专辑》

最佳乐团奖 董事长乐团《一个新世界》

最佳演唱组合奖 拜金小姐《拜金小姐(2005)》

最佳流行音乐演唱新人奖 林宇中《林宇中个人首张专辑》

传统暨艺术音乐作品类—出版奖部分

最佳古典音乐专辑奖 源—骆维道合唱作品集

最佳民族乐曲专辑奖 《牵 Ina 的手》

最佳戏曲曲艺专辑奖 《吴党所踪—下回分解》

最佳儿童乐曲专辑奖 《爱与希望,生命的原动力》

最佳宗教音乐专辑奖 《如果轻启这扇窗》

传统暨艺术音乐作品类—个人奖部分

最佳作曲人奖 李和菁 台湾是宝岛第一篇:草螟弄鸡公《欧阳伶宜 First Taiwanese Cello Quartet》

最佳作词人奖 高俊明/蔴帕互火烧《源—骆维道合唱作品集》

最佳专辑制作人奖 洪瑞珍《台湾念歌》

最佳演唱奖 原舞者《牵 Ina 的手》

最佳演奏奖 欧阳伶宜,张培节,陈昱翰,许书闲《欧阳伶宜 First Taiwanese Cello Quartet》

本届金曲奖特别贡献奖——林家庆

第十八届金曲奖 2007 年

最佳年度歌曲奖 陶喆、蔡依林(Q 吧)《今天你要嫁给我》太美丽

最佳国语专辑奖 MC HOT DOG Wake Up

最佳台语专辑奖 董事长乐团 真的假的!?

最佳客语专辑奖 林生祥 种树

最佳原住民语专辑奖 胡德夫、小美等《美丽心民谣》美丽心民谣

最佳音乐录影带导演奖 冯德伦《天下大同》(歌手:莫文蔚)如果没有你

最佳作曲人奖 吴青峰《小情歌》(苏打绿)小宇宙

最佳作词人奖 钟永丰《种树》种树

最佳编曲人奖 陈主惠《造字的人》黑暗之光

最佳专辑制作人奖 许哲珮、Tizzy Bac 等我想你会变成这样都是我害的

最佳单曲制作人奖 周杰伦(Q 吧)《霍元甲》霍元甲

最佳国语男歌手奖 李玖哲 Baby 是我

最佳台语男歌手奖 施文彬 真情味

票选最受欢迎男歌手奖 罗志祥(小猪)

票选最受欢迎女歌手奖 蔡依林(Q 吧)

最佳国语女歌手奖 蔡依林 舞娘

最佳台语女歌手奖 谢金燕《呛声》

最佳客语歌手奖 林生祥《种树》种树

最佳原住民语歌手奖 伊吉《原住民歌谣 1》

最佳乐团奖 苏打绿 小宇宙

最佳演唱组合奖 吴恩家家

最佳新人奖 黄建为 Over the Way

最佳古典音乐专辑奖:《方铭健的文艺复兴世界》(奏鸣曲音乐企业)

最佳民族乐曲专辑奖:《如是宁静——成公亮古琴独奏专辑》(如是我闻文化)

最佳戏曲曲艺专辑奖:《台湾答嘴鼓——有钱真好》(喜马拉雅音乐)

最佳儿童乐曲专辑奖:《你是独特的宝贝》(道声出版社)

最佳宗教音乐专辑奖:《万慧天慧皇国》(光正万教殿)

最佳跨界音乐专辑奖:《桃山小学的夏天音乐课》(海峡文化)

个人奖

最佳作曲人奖:史擷咏/梦土·部落之心《梦土—部落之心》(义美艺术教育基金会)

最佳作词人奖:黄静雅/春天仁陀位《春天仁陀位》(风潮音乐)

最佳专辑制作人奖:徐伯年/《春华秋水》(十方乐集)

最佳演唱奖:陆一婵,倪百聪/《万慧天慧皇国》(光正万教殿)

最佳演奏奖:陈必先/《陈必先:莫扎特钢琴作品集》(上扬国际)

评审团奖:《台湾铁道声音纪实》(概念音乐有声出版)

特别贡献奖:张弘毅先生

文化传播事业奖章:马兆骏

第十九届金曲奖 2008 年

最佳年度歌曲奖 周杰伦《青花瓷》《我很忙》

最佳国语专辑奖 莫文蔚《拉活…》

最佳台语专辑奖 萧煌奇《真情歌》

最佳客语专辑奖 黄连煜《2007BANANA》

最佳原住民语专辑奖 依拜维吉《依拜维吉》

最佳音乐录影带导演奖 周格泰《崇拜》《崇拜》

最佳作曲人奖 周杰伦《青花瓷》《我很忙》

最佳作词人奖 方文山《青花瓷》《我很忙》

最佳编曲人奖 小 安《特务 J》《特务 J》

最佳专辑制作人奖 蔡健雅《Goodbye & Hello》

最佳单曲制作人奖 阿弟仔《特务 J》

最佳国语男歌手奖 曹 格《Super Sunshine》

最佳台语男歌手奖 萧煌奇《真情歌》

最佳国语女歌手奖 蔡健雅《Goodbye & Hello》

- 最佳台语女歌手奖 詹雅雯《人生公路深情海岸》
- 最佳客语歌手奖 黄连煜《2007BANANA》
- 最佳原住民语歌手奖 依拜维吉《依拜维吉》
- 最佳乐团奖 苏打绿《无以伦比的美丽》
- 最佳演唱组合奖 大嘴巴乐团《大嘴巴同名专辑》
- 最具潜力新人奖 萧贺硕《硕一硕的流浪地图》
- 最佳传统音乐专辑奖:《Sepiuma 唱情歌》屏东县台湾原住民文化研究
- 最佳古典音乐专辑奖:《谢宛臻 OBOE 新美声》财团法人邱再兴文教基金会
- 最佳儿童音乐专辑奖:《邹族传统童谣》高雄市台湾山地文化研究会
- 最佳宗教音乐专辑奖:《启示录前卷—令人惊叹的未来世界》希望之声文化公司
- 最佳跨界音乐专辑奖:《狼图腾》典选音乐公司
- 个人奖
- 最佳作曲人奖:何训田《秘厘图》/《声音图案》专辑风潮音乐
- 最佳作词人奖:郑愁予《一碟儿诗话》/《旅梦》专辑金革公司
- 最佳编曲人奖:钟耀光《高一生歌曲》组曲/《原住民新韵》专辑上扬公司
- 最佳专辑制作人奖:王志萍《新古典昆剧——寻找游园惊梦》兰庭昆剧团
- 最佳传统音乐诠释奖:魏海敏《芳华现——魏海敏梅派经典唱段选辑》风潮音乐
- 最佳演唱奖:拉纤人男声合唱团《Inlovewith you 暗恋男声》贝冈朵音乐艺术企业社
- 最佳演奏奖:严俊杰《Chun - Chieh Yen Debut Album》亚艺艺术有限公司
- 评审团奖:《67.5 公分的天空》专辑演唱者林煜智
- 特别贡献奖:朱丁顺

附录三 谱例索引

例 1-1 《毛毛雨》	(5)
例 2-1 《麻雀与小孩,第五场——忏悔》	(13)
例 2-2 《麻雀与小孩,第六场——团圆》	(14)
例 2-3 《月明之夜——朝天子》	(14)
例 2-4 《小小画家——赶快画》	(15)
例 2-5 《月明之夜——悲从中来》	(15)
例 2-6 《桃花江》	(17)
例 2-7 《妹妹我爱你》	(20)
例 2-8 《落花流水》	(21)
例 2-9 《渔光曲》	(24)
例 2-10 《春天里》	(25)
例 2-11 《永别了我的弟弟》	(27)
例 3-1 《如果没有你》	(38)
例 3-2 《香格里拉》	(39)
例 3-3 《等着你回来》	(39)
例 3-4 《爱神的箭》	(40)
例 3-5 《黑天堂》	(41)
例 3-6 《夜来香》	(47)
例 3-7 《香格里拉》	(48)
例 3-8 《假正经》	(50)
例 3-9 《拷红》	(50)
例 3-10 《玫瑰玫瑰我爱你》	(52)
例 3-11 《夜上海》	(53)
例 3-12 《恋之火》	(54)
例 3-13 《初恋女》	(54)
例 3-14 《月圆花好》	(55)

例 3-15《难民歌》	(56)
例 3-16《恨不相逢未嫁时》	(57)
例 3-17《雷梦娜》	(58)
例 3-18《蔷薇花》	(58)
例 3-19《魂萦旧梦》	(59)
例 3-20《你真美丽》	(60)
例 3-21《天涯歌女》	(61)
例 3-22《秋水伊人》	(62)
例 3-23《如果没有你》	(63)
例 3-24《同是天涯沦落人》	(63)
例 3-25《天上人间》	(64)
例 3-26《千里送京娘》	(65)
例 3-27《交换》	(66)
例 3-28《何日君再来》	(67)
例 3-29《明月千里寄相思》	(68)
例 3-30《何处是儿家》	(68)
例 3-31《月亮在哪里》	(69)
例 3-32《红灯绿酒夜》	(70)
例 4-1《大江东去》	(81)
例 4-2《小癞麻》	(82)
例 4-3《情人的眼泪》	(83)
例 4-4《不了情》	(85)
例 4-5《南屏晚钟》	(86)
例 4-6《绿岛小夜曲》	(87)
例 4-7《啼笑姻缘》	(98)
例 4-8《双星情歌》	(101)
例 4-9《上海滩》	(102)
例 4-10《铁血丹心》	(103)
例 4-11《万水千山总是情》	(104)
例 4-12《万里长城永不倒》	(113)
例 4-13《海阔天空》	(117)
例 4-14《石头记》	(118)

例 5-1 《今天不回家》	(130)
例 5-2 《千言万语》	(131)
例 5-3 《月亮代表我的心》	(133)
例 5-4 《小城故事》	(134)
例 5-5 《往事只能回味》	(135)
例 5-6 《一帘幽梦》	(135)
例 5-7 《橄榄树》	(150)
例 5-8 《恰似你的温柔》	(151)
例 5-9 《秋蝉》	(152)
例 5-10 《外婆的澎湖湾》	(153)
例 5-11 《乡间的小路》	(154)
例 5-12 《兰花草》	(156)
例 5-13 《蜗牛与黄鹌鸟》	(156)
例 5-14 《龙的传人》	(156)
例 5-15 《雨中即景》	(157)
例 5-16 《之乎者也》	(161)
例 5-17 《光阴的故事》	(162)
例 5-18 《似是故人来》	(163)
例 5-19 《酒干倘卖无》	(164)
例 5-20 《凡人歌》	(168)
例 5-21 《找自己》	(178)
例 5-22 《爱在西元前》	(181)
例 5-23 《东风破》	(182)
例 6-1 《乡恋》	(187)
例 6-2 《请到天涯海角来》	(190)
例 6-3 《军港之夜》	(191)
例 6-4 《绿叶对根的情意》	(194)
例 6-5 《小螺号》	(195)
例 6-6 《让世界充满爱》	(197)
例 6-7 《一无所有》	(201)
例 6-8 《信天游》	(203)
例 6-9 《阿姐鼓》	(211)

附录四 参考文献

- ◎ 《时代曲的流光岁月》黄奇智编著(三联书店「香港」有限公司)
- ◎ 《中国流行音乐简史 1917~1970》孙蕤编著(中国文联出版社)
- ◎ 《上海的最后旧梦》树菜著(上海古籍出版社)
- ◎ 《大上海的孤岛岁月》陶菊隐著(中华书局)
- ◎ 《1986~1996 中国流行音乐纪事》黄燎原等编著(中国电影出版社)
- ◎ 《光天化日下的流行:亲历中国流行音乐》金兆钧著(人民音乐出版社)
- ◎ 《中国流行音乐 20 年》付林编著(中国文联出版社)
- ◎ 《走过流行音乐的四分之一世纪》王澄翔编著(中国画报出版社)
- ◎ 《上海老歌名典》陈刚主编(上海辞书出版社)
- ◎ 《流行音乐历史与风格》尤静波编著(湖南文艺出版社)
- ◎ 《中国近现代音乐史》汪毓和编著(人民音乐出版社,华乐出版社)
- ◎ 《黎锦晖与黎派音乐》孙继南著(上海音乐学院出版社)
- ◎ 《黎锦晖流行歌曲集》梁惠芳主编(中央音乐学院出版社)
- ◎ 《俄侨音乐家在上海》汪之成著(上海音乐学院出版社)
- ◎ 《遥远的乡愁:台湾现代名歌三十年》重返 61 号公路著(新星出版社)
- ◎ 《不了情·三四十年代怀旧金曲》吴剑编(北方文艺出版社)
- ◎ 《中国电影歌曲百年精选》孟 欣、何悦主编(现代出版社)

责任编辑：陶 然
封面设计：葛 峰
版式设计：詹巧宇

北京现代音乐研修学院教学用书

ISBN 978-7-80240-032-0

9 787802 400320 >

定价：255元（全五册）